

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme et bibliographie de la session 2014

Épreuve écrite d'esthétique et sciences de l'art

(Sessions 2013, 2014 et 2015)

Thème : l'expérience esthétique

I. Textes qui peuvent donner lieu à un sujet

1/ Philosophie esthétique

Platon

Ion. Ed Pocket-Agora, 2008. Trad et présentation de J. Lauxerrois : « Poésie, folie, philosophie »
Le Banquet. Ed Pocket-Agora, 1992. Traduction Mario Meunier. Présentation de J.L. Poirier et dossier.
Phèdre. Ed Pocket-Agora, 1992. Traduction Mario Meunier. Présentation de J.L. Poirier et dossier.

Aristote

Poétique. Ed Le Seuil, 1980. Traduction Dupont-Roc et Lallot In Ed Le Livre de poche : Traduction et présentation de Michel Magnien
Rhétorique. Ed Pocket-Agora, 2007. Présentation de Jean Lauxerrois : « Comment parler aux mortels ? »

Plotin

Ennéades. Sur le Beau (I, 6), in *Traité 1*. Ed GF/ Flammarion, n°1155. Présentation et trad par J. Laurent
Ennéades. Sur la Beauté intelligible (V, 8), in *Traité 31*. Ed GF/ Flammarion, n°1228. id
Ou en un volume : *Du Beau. Ennéades I, 6 et V, 8*. Ed Pocket. Traduction Paul Mathias

Hume

In *Essais esthétiques*. Trad. et présentation par Renée Bouveresse. Ed GF/ Flammarion, n°1096
De la délicatesse du goût et de la passion et De la norme du goût

Montesquieu

Essai sur le goût. Ed Rivages poche, n°96, 1993. Suivi d'un texte de J. Starobinski

Condillac

Traité des sensations. Ed Fayard, 1984

Rousseau

Discours sur les sciences et les arts. Ed GF/ Flammarion, n°243. Présentation par Jacques Roger
Lettres à Monsieur D'Alembert sur son article Genève (dite Lettre sur les spectacles). Ed GF/ Flammarion, n°1165. Présentation et dossier par Marc Buffat

Diderot

Lettre sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voient. Ed GF/ Flammarion, n°1081. Présentation et dossier
Paradoxe sur le comédien. Ed GF/ Flammarion

D'Alembert

Encyclopédie. Discours préliminaire. Ed GF/ Flammarion, to.1, n°426

Burke

Recherches philosophiques sur l'origine de nos idées du sublime et du beau. Ed Vrin, 1990. Trad B. Saint-Girons

Hutcheson

Enquête sur l'origine de nos idées de beauté et de vertu. Ed Vrin, 1991. Trad Anne-Dominique Balmès

Kant

Observations sur le sentiment du beau et du sublime. Ed GF/ Flammarion. Trad et présentation par Monique David-Ménard, 1990

Critique de la raison pure. Préfaces 1 et 2. Esthétique transcendantale

Critique de la faculté de juger. Ed Vrin, 1965. Trad A. Philonenko Analytique du beau. Analytique du sublime

Schiller

Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme. Ed Aubier 1943, 1992. Traduction Robert Leroux

Hegel

Esthétique. Ed Livre de Poche. Trad. C. Bénard. 1997. To. 1 : Introduction

Schopenhauer

Le Monde comme volonté et comme représentation. Ed PUF, 1966. Trad A. Burdeau. Livre III et suppléments au livre III

Nietzsche.

La Naissance de la tragédie. Ed Folio-Essais. Trad M. Haar, P. Lacoue-Labarthe, J.L. Nancy

In *Humain, trop humain.* Ed Folio-Essais, to.1. Trad Robert Rovini. *De l'âme des artistes et des écrivains*

Le Gai Savoir. Ed Folio-Essais. Trad P. Klossowski, revue par M. de Launay

Heidegger

L'Origine de l'œuvre d'art, in *Chemins qui ne mènent nulle part.* Ed Gallimard, Tel. 1962, 1986.

Trad Wolfgang Brockmeier

Alain

Système des beaux-arts. 1926, 1983. Ed Gallimard, Tel

Dewey

L'Art comme expérience. Ed Folio Essais. Trad J.P. Cometti et alii. Présentation R. Schusterman

Benjamin

L'Œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique. In *Oeuvres, to II. Poésie et révolution.*

Ed Denoël, 1971. Trad M. de Gandillac

Sartre

Qu'est-ce que la littérature ? Ed Folio-Essais, 1985. Préface d'Arlette Elkaïm-Sartre

Gadamer

Vérité et méthode. Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique. Ed Le Seuil. 1976, 1996

Première partie. *Dégagement de la sphère de la vérité. L'expérience de l'art*

Merleau-Ponty

Le langage indirect et les voix du silence in *Signes.* 1960 Ed Gallimard,

La Prose du monde. 1969. Ed Gallimard, Tel. Chap. 1, 2, 3

Résumé de cours, 1952-1960. 1968. Ed Gallimard, Tel

Le Visible et l'invisible. 1964. Ed Gallimard, Tel

L'Œil et l'esprit. Ed Folio-Essais, 1964

Dufrenne Mikel

Phénoménologie de l'expérience esthétique. T.1 *L'objet esthétique.* T.2 *La Perception esthétique.* 1953, 1967. Ed PUF

2/ Essais critiques plus contemporains**Fried Michaël**

La Place du spectateur. Esthétique et origines de la peinture moderne. Trad C. Brunet. Ed Gallimard, 1990

Jauss Hans Robert

Pour une esthétique de la réception, Paris. Gallimard, 1993.

Schaeffer Jean-Marie

La Conduite esthétique. In *L'Esthétique des philosophes,* R. Rochlitz et J. Serrano. Ed Dis voir, 1996

Freedberg David

Le Pouvoir des images. Ed. G. Monfort, 1998.

Genette Gérard

L'Œuvre de l'art. To.2. *La relation esthétique.* Ed Le Seuil. 1997, 2010

Beardsley Monroe

L'Expérience esthétique reconquise. 1958. In *Philosophie analytique et esthétique,* trad D. Lories.

Ed Klincksieck, 1988.

Carroll Noël

Quatre concepts de l'expérience esthétique. In *Esthétique contemporaine.* Art, représentation et fiction. J.P.

Cometti, J. Morizot, R. Pouivet. Ed Vrin, 2005.

Dickie Georges

Le Mythe de l'attitude esthétique. In *Philosophie analytique et esthétique.* Textes présentés par D. Lories. Ed Klincksieck, 1988.

3/ Autres textes

Baudelaire

In *Critique d'art*. Ed Folio Essais. Présentation de Claire Brunet : *Le Peintre de la vie moderne, Salons de 1846, 1859, Exposition universelle de 1855*

Tolstoï

Qu'est-ce que l'art ? Ed PUF / Quadrige

Kandinsky

Du Spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier. Ed Folio. Trad N. Debrand et B. Ducrest

Trad N. Debrand et B. du Crest. Préf. Ph. Sers

Point et ligne sur plan. Contribution à l'analyse des éléments de la peinture. Ed Folio Essais 1970, 1991,

Trad S. et J. Leppien. Préf. Ph. Sers

Henry Michel

Voir l'invisible. Sur Kandinsky. Ed F. Bourrin, 1988

II. Textes qui peuvent accompagner utilement la réflexion

1/ Sur l'évolution de l'art et de l'esthétique

Belting Hans

L'Histoire de l'art est-elle finie ? 1983, 2008. Ed Gallimard, Folio-Essais

Dupont Odile

Art et perception. 2004. Ed Delagrave, Itinéraires philosophiques

Escoubas Eliane

L'Esthétique. 2004. Ellipses

Fédier François

L'Art en liberté. 2006. Ed Pocket

Jimenez Marc

Qu'est-ce que l'esthétique ? 1997. Ed Gallimard, Folio-Essais

Lacoste Jean

La Philosophie de l'art. 1981. Ed PUF, QSJ

Lenoir Béatrice

L'Oeuvre d'art. Textes choisis, commentaires et vade-mecum. 1999. Ed GF Flammarion, Corpus

Michaud Yves

L'Art à l'état gazeux. Essai sur le triomphe de l'esthétique. 2003. Ed Hachette-Littératures, Pluriel

Critères esthétiques et jugement de goût. 1999, 2008. Ed Hachette-Littératures, Pluriel

Pommier Edouard

Comment l'art devient l'Art dans l'Italie de la Renaissance. 2007. Ed Gallimard

Schaeffer Jean-Marie

L'Art de l'âge moderne. L'esthétique et la philosophie de l'art du XVIIIe à nos jours. 1992. Ed Gallimard,

Les Célibataires de l'art. Pour une esthétique sans mythes. 1996. Ed Gallimard, NRF Essais

Adieu à l'esthétique. Ed PUF, Collège international de philosophie, 2000

Sherringham Marc

Introduction à la philosophie esthétique. 1992, 2003. Ed Petite Bibliothèque Payot

Trottein Serge (coordonné par)

L'Esthétique naît-elle au XVIIIe siècle ? 2000. Ed PUF, Débats

Sur Platon

Chrétien J.L.. *L'Effroi du beau*. Commentaire Phèdre et méditation sur la douleur de la beauté

Grimaldi Nicolas. *Le Statut de l'art chez Platon* (1980) in *L'Ardent sanglot. Cinq études sur l'art*. 1994. Ed

Encre Marine

Sur Kant

Grimaldi Nicolas. *Le Statut de l'art chez Kant* in *L'Ardent sanglot. Cinq études sur l'art*. 1994.

Ed Encre Marine

Sur Schopenhauer

Rosset Clément. *L'Esthétique de Schopenhauer*. 1969. Ed PUF

Jérôme Ferrari. *L'Art dans Le Monde comme volonté et comme représentation*. Ed Scérén. CNDP, 2011

Sur Nietzsche

Heidegger. *Nietzsche. La volonté de puissance comme art*. 1961, 1971. Ed Gallimard

Audi Paul. *L'Ivresse de l'art. Nietzsche et l'esthétique*. 2003. Ed Livre de Poche, Biblio-Essais

2/ Considérations sur l'art

Brunet Claire

Art et poésie in *Notions de philosophie*, ss la dir. de D. Kambouchner. Ed Folio-Essais, to.III

Grimaldi Nicolas

L'Art ou la feinte passion. 1983. Ed Gallimard, Epiméthée

L'Ardent sanglot. Cinq études sur l'art. 1994. Ed Encre Marine

Haar Michel

L'Oeuvre d'art. Essai sur l'ontologie des œuvres. 1994. ed Hatier, Optiques

Nancy Jean-Luc

Les Muses. 1994. Ed Galilée

Roger Alain

Nus et paysages. Essai sur la fonction de l'art. Ed Aubier, 1978

3/ Considérations contemporaines sur l'esthétique

Renée Bouveresse

L'Expérience esthétique. (Armand Colin)

Chrétien Jean-Louis

L'Effroi du beau. Ed du Cerf, La Nuit surveillée, 1987

Corps à corps. A l'écoute de l'œuvre d'art. Ed de Minuit, 1997

Cusset Yves

Réflexions sur l'esthétique contemporaine. 2000. Ed Pleins Feux

Dufrenne Mikel

Le Poétique. 1973. Ed PUF

Galard Jean

La Beauté à outrance. Réflexions sur l'abus esthétique. Ed Actes Sud, 2004

Massin Marianne

Les Figures du ravissement. Enjeux philosophiques et esthétiques. Ed Grasset, 2001

Rancière Jacques

Le Partage du sensible. Esthétique et politique. Ed La Fabrique, 2000

Malaise dans l'esthétique. Ed Galilée, La philosophie en effet, 2004

Saint-Girons Baldine

L'Acte esthétique. Ed Klincksieck, 2008

4/ Romans ou essais

Balzac.

Le Chef-d'œuvre inconnu

Cf **Didi-Huberman**. *La Peinture incarnée*. 1985. Ed de Minuit (lecture du Chef-d'œuvre inconnu de Balzac)

Cheng François

Cinq méditations sur la beauté

Léonard de Vinci

Traité de la peinture. Textes traduits et présentés par A. Chastel. Ed Berger Levrant, 1987 IIe partie : Le programme universel. IIIe partie : Les problèmes du peintre

Valéry

Introduction à la méthode de Léonard de Vinci. 1894. Ed Folio Essais

Zola

L'œuvre

5/ Usuels

Vocabulaire d'esthétique. Coordonné par **Etienne Souriau**. 1990. PUF, Quadrige

Dictionnaire d'esthétique et de philosophie de l'art. **J. Morizot** et **R. Pouivet** (dir.). Ed A. Colin, 2007

Épreuve écrite d'histoire de l'art

Question portant sur le XXème siècle :

(Sessions 2013, 2014 et 2015)

L'œuvre et ses documents, de Marcel Duchamp à nos jours.

Bibliographie

Image / document :

Barthes Roland, *La chambre claire – note sur le photographique*, Paris, éd. Cahiers du cinéma Gallimard Seuil, 1980.

Bataille Georges, Leiris Michel, *Documents n°1 à 7 1929 et n° 1 à 8 1930*, réédition intégrale de la revue, deux tomes, Paris, éd. Jean-Michel Place, 1991.

Bénichou Anne (éd.), *Ouvrir le document : enjeux et pratique de la documentation dans les arts visuels contemporains*, Dijon, éd. Presses du Réel, 2010.

Benjamin Walter, *Œuvres II*, « Petite histoire de la photographie », Paris, éd. Gallimard, (1972), 2000.

Chevrier Jean-François, *Entre les Beaux-Arts et les médias : photographie et art moderne*, Paris, L'Arachnéen, 2010.

Chevrier Jean-François, *Des faits et des gestes : le parti pris du document 2*, « Documents de culture, documents d'expérience », Paris, éd. Seuil/EHESS, *Communications*, n°79, 2006

Criqui Jean-Pierre (sous la direction), *L'image-document, entre réalité et fiction*, Paris, Marseille, éd. Images en Manœuvres, les Carnets du BAL, 2010.

Delpeux Sophie, *Le corps-caméra : le performer et son image*, Paris, éd. Textuel, 2010.

Didi-Huberman Georges, *Devant l'image Questions posées aux fins d'une histoire de l'art*, Paris, éd. de Minuit, coll. Critique, 1990.

Didi-Huberman Georges, *Images malgré tout*, Paris, éd. de Minuit, 2003.

Didi-Huberman Georges, *L'image survivante. Histoire de l'art et le temps des fantômes selon Aby Warburg*, Paris, éd. Minuit, 2002.

Didi-Huberman Georges, *Quand les images prennent position, l'œil de l'histoire*, Paris, Ed de Minuit, 2009.

Durand Régis, *Le regard pensif Lieux et objets de la photographie*, Paris, éd. La différence, 2002.

Durand Régis, *Le Temps de l'image Essai sur les conditions d'une histoire des formes photographiques*, Paris, éd. La différence, 1995.

Durand Régis, Cohen Françoise, Buren Daniel, *Contre image*, catalogue exposition, Nîmes, Carré d'Art/Actes Sud, 2004.

Grenier Catherine, *Sophie Riestelhueber : la guerre intérieure*, Dijon, éd. Les Presses du réel, 2010.

Krauss Rosalind, *Le photographique Pour une Théorie des Écarts*, Paris, éd. Macula, 1990.

Manovitch Lev, *Le langage des nouveaux médias*, Dijon, éd. Les presses du réel, 2010.

Mézil Eric (sous la direction), *Le temps retrouvé, Cy Twombly photographe et artistes invités*, (2 volumes), catalogue exposition de la collection Lambert en Avignon, Arles, Actes Sud, 2011.

Molina Miguel Angel (sous la direction), *Les autres œuvres, la peinture et ses images*, catalogue exposition Villa des Tourelles, Montreuil, éd. Du provisoire, 2010.

Rancière Jacques, *Le destin des images*, Paris, éd. La Fabrique, 2003.

Rancière Jacques, « l'image intolérable », *Le spectateur émancipé*, Paris, éd. La Fabrique, 2008.

Schneider Pierre, *Brancusi et la photographie*, Paris, éd. Hazan, 2007.

Sontag Susan, *Sur la photographie*, Paris, éd. Christian Bourgeois, 2008 (1979).

Tabart Marielle, Monod-Fontaine Isabelle, *Brancusi photographe*, Paris, éd. Musée National d'Art Moderne, 1977.

Warburg Aby, (écrits complets, sous la dir. De Martin Warnke, assisté de Claudia Brink), *Der Bilderatlas*, Berlin, éd. Akademie Verlag GmbH, 2000.

Warburg Aby, *Le rituel du serpent*, (intro. J. L. Koerner, textes de F. Saxl et B. Cestelli Guidi), Paris, Macula, 2011.

Archive :

Agamben Giorgio, *Ce qui reste d'Auschwitz*, l'archive comme témoin, Paris, éd. Payot/Rivages, 1999.

Agamben Giorgio, *Qu'est-ce que le contemporain ?*, trad. M. Rovere, Paris, éd. Payot-Rivages, coll. « pétote bibliothèque », 2008.

Derrida Jacques, *Trace et archive, image et art*, collègue iconique, Institut national de l'audiovisuel, (entretien de François Soutages) INA, 25 juin 2002.

Derrida Jacques, *Mal d'archive*, Paris, éd. Galilée, 1995.

Derieux Florence (sous la direction), *Harald Szeemann Méthodologie individuelle*, Zurich, JRP/Ringier, 2007.

Freud Sigmund, « Note sur le *bloc magique* », dans *Œuvres complètes*, volume XVII, Paris, éd. PUF, 1992 (édition dirigée par André Bourguignon et Pierre Cotet).

Foster Hal, *Design et crime*, « Archive de l'art moderne », Paris, éd. Les prairies ordinaires, 2008 (2002).

Foster Hal, *le retour du réel. Situation actuelle de l'avant-garde*, trad. Y. Cantraine, F. Pierobon, D. vander Gucht, Bruxelles, éd. La lettre volée, 2005.

Foucault Michel, *L'archéologie du savoir*, Paris, éd. Gallimard, 1969.

Foucault Michel, *Les mots et les choses*, Paris, éd. Gallimard, 1966.

Merewether Charles, *The archive*, Cambridge, Massachusetts, éd. MIT Press, 2006.

Panofsky, Erwin, « Original et reproduction en fac-similé », traduit par J.-F. Poirier, *Cahiers du MNAM*, n°53, Paris, 1995, pp. 43-54.

Poinsot Jean-Marc, Leeman Richard, Le Denmat Marie-Raphaële, Rossignol Emmanuelle, Mokhtari Sylvie, Le Poupn Laurence, Joudoux Dominique (sous la direction), *Les artistes contemporains et l'archive, Interrogation sur le sens du temps et de la mémoire à l'ère de la numérisation*, Rennes, éd. Presses Universitaires de Rennes, 2004.

Ricoeur Paul, *Temps et récit, vol. III : Le temps raconté*, Paris, éd. Seuil, 1985.

Spieker Sven, *The Big Archive : Art from Bureaucracy*, Cambridge, Massachusetts, éd. MIT Press, 2008.

Traces, projets, enregistrements et protocoles :

Barthes Roland, *La préparation du roman I et II, Cours et séminaires au Collège de France (1978-1979 et 1979-1980)*, Paris, Seuil, 2003.

Blistène Bernard (sous la direction), *Poésure et peinture*, catalogue exposition, Marseille, Musées de Marseille/Rmn/Seuil, 1998.

Caraës Marie-Haude, Marchand-Zanartu Nicole, *Images de pensées*, Paris, éd. RMN, 2011.

Clair Jean, *Sur Marcel Duchamp et la fin de l'art*, Paris, éd. Gallimard, col. Art et Artistes, 2000.

Du catalogue, Cahier du MNAM n°56/57, Paris, 1996

Farocki Harun, « la guerre trouve toujours un moyen » dans *HF/RG (Harun Farocki/Rodney Graham)*, catalogue d'exposition, Paris, éd. Galerie du Jeu de Paume/Black Jack, 2009.

Feuille Nicolas (textes présentés et réunis par), *Fluxus Dixit, Une anthologie vol. 1*, Dijon, éd. Les Presses du Réel, 2002.

Godfrey Tony, *L'art conceptuel*, Paris, éd. Phaidon, 2003.

Goldberg Roselee, *Performance, l'art en action*, Paris, éd. Thames & Hudson, 1999.

Herrmann Gauthier, Reymond Fabrice, Vallos Fabien (sous la direction), *Art conceptuel, une entologie*, Paris, éd. Mix, 2008.

L'art contemporain et le musée, Hors série des Cahiers du MNAM, Paris, 1989.

Naumann Francis M., *Marcel Duchamp L'art à l'ère de la reproduction mécanisée*, Paris, éd. Hazan, 1999.

Poinsot Jean-Marc, Frogier Larys, *La description*, Chateaugiron, éd. Archives de la critique d'art, 1997 (actes du colloque des Archives de la critique d'art et Université Rennes 2 Haute-Bretagne, 1994).

Sauzedde Stéphane, Thély Nicolas, *Basse def, partage de données*, Dijon, éd. Les presses du réel, 2008.

Schwarz Arturo, *The complete works of Marcel Duchamp*, New York, éd. Delano Greenidge, 2000.

Souriau Etienne, « l'œuvre à faire », in *Différents modes d'existence*, Paris, éd. PUF, 2009.

Tiberghien Gilles A., *Land Art*, éd. Carré, Paris, 1995 (réédition prévue janvier 2012).

Reproductibilité

Benjamin Walter, *Œuvres III*, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique (dernière version de 1939) », Paris, éd. Gallimard, (1972), 2000.

Blanchet Jean-Paul, Forey Jean-Michel, Francblin Catherine, Sans Jérôme, Bourriaud Nicolas, Christov-Bakargiev Carolyn, Zahm Olivier, Fleck Robert, Barak Ami, *Aspects de l'art au XXe siècle L'œuvre reproductible, Mike Bildo, Sherry Levine, Richard Pettibone, Sturtevant, Philip Taafe*, Meymac, éd. Centre d'art contemporain de Meymac, Meymac, 1991 (catalogue de l'exposition présentée au Centre d'art contemporain de Meymac, du 31 août au 1er décembre 1991).

Goudinoux Véronique, Weemans Michel, *Reproductibilité et irréproductibilité de l'œuvre d'art*, Bruxelles, éd. La Lettre Volée, 2001.

Kihm Christophe, « une politique de la reprise : Jérémy Deller », revue *Multitude*, hors série n°1, Paris, éd. Amsterdam, 2007.

Kristeva Julia, *Sèmiôtikè Recherche sur une sémanalyse*, Paris, éd. Seuil, Coll. Tel Quel, Paris, 1969 (sur l'intertextualité).

Maurel-Indart Hélène, *Du plagiat*, Paris, éd. Gallimard, 2011 (1999).

Walravens Nadia, *L'œuvre d'art en droit d'auteur*, Paris, éd. Economica, 2004.

Écrits d'artistes :

Les écrits d'artistes sur cette question sont nombreux. Il ne s'agit ici que d'indiquer quelques sources emblématiques.

Buren Daniel, *Les Écrits (1965-1990)*, Bordeaux, éd. Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux, 1991.
Buren Daniel, *Mot à mot*, catalogue exposition, Paris, éd. Centre Pompidou/Xavier Barral/de la Martinière, 2002.

Duchamp Marcel, *Duchamp du Signe*, Paris, éd. Flammarion, coll. Champs, (1975), 1994.

Duchamp Marcel, *Notes*, Paris, éd. Flammarion, coll. Champs, (1980), 1999.

Duchamp Marcel, *Notice de montage pour Etant Donnés 1 la chute d'eau 2 le gaz d'éclairage...*, Philadelphie, éd. Musée de Philadelphie, 1987.

Godard Jean-Luc, *Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard*, Tomes 1 et 2, Paris, éd. Cahiers du Cinéma, 1998.

Nauman Bruce, *Please pay attention please : Bruce Nauman's words, writings and interview*, (edited by Janet Kraynak), Cambridge, Massachusetts, éd. Mit Press, 2005.

Richter Gerhard, *Textes*, Dijon, éd. Presses du Réel, 1999.

Snow Michael, *Des écrits 1958-2001*, Paris, éd. Centre Pompidou/Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, 2002.

Warhol Andy, *Ma philosophie de A à B et vice versa*, Paris, éd. Flammarion, 2001 (1975).

Wodiczko Krzysztof, *Art public, art critique. Textes, propos et documents*, Paris, éd. Ensb-a, 1995.

Livres d'artistes :

Brogowski Leszek, *Editer l'art : le livre d'artiste et l'histoire du livre*, Chatou, éd. de la Transparence, 2010

Brogowski Leszek, **Moeglin-Delcroix** Anne, *Nouvelle revue d'esthétique*, n°2 « Livres d'artistes, l'esprit de réseau », Paris, PUF, 2008.

Moeglin-Delcroix Anne, *Esthétique du livre d'artiste (1960-1980)*, Paris, éd. Jean-Michel Place/Bibliothèque nationale de France, 1997 (réédition en 2011).

Moeglin-Delcroix Anne, *Sur le livre d'artiste, Articles et écrits de circonstance (1981-2005)*, Paris, éd. Le mot et le reste, 2006.

Moeglin-Delcroix Anne, *Regarder, raconter, penser, conserver. Quatre parcours du livre d'artiste des années soixante à nos jours*, Mantoue Casa del Mantegna, éd. Corraini, 2004 (anglais, italien, français).

Rowell Margit, *Ed Ruscha photographe*, catalogue exposition, New York/Göttingen/Paris, éd. Whitney Museum of American Art/Steidl/Jeu de Paume, 2006.

Vischer Theodora, Walter Bernadette, *Roth Time, a dieter Roth retrospective*, New York, éd. Museum of Modern Art, 2004.

Sites Internet :

Archives de la critique d'art : <http://www.archivesdelacritiquedart.org/>

Documents d'artistes : <http://www.documentsdartistes.org/index.php>

Gerhard Richter Atlas : <http://www.gerhard-richter.com/>

The Atlas Group Archive : <http://www.theatlasgroup.org/>

Time Capsule 21 Andy Warhol : <http://www.warhol.org/tc21/>

Ubu : <http://www.ubu.com/>

Uyio (étude de l'archivage des arts hypermédias) : <http://uyio.nt2.uqam.ca/>

Videomuseum : <http://www.videomuseum.fr/index.php#>

Cette bibliographie indicative se doit d'être complétée et enrichie par une étude des monographies et catalogues d'exposition relatifs aux artistes impliqués explicitement par cette logique créative documentaire : Marcel Duchamp, Constantin Brancusi, Laszlo Moholy Nagy, Man Ray, Ed Ruscha, Francis Alys, Gabriel Orozco, Michael Heizer, Robert Smithson, Paul-Armand Gette, James Coleman, Christian Boltanski, Rodney Graham, On Kawara, Thomas Hirschhorn, Zoe Leonard, Gerhard Richter, Hans-Peter Feldmann, Andy Warhol, Sophie Ristelhueber, Peter Flischli & David Weiss, etc.

Question portant sur un période antérieure au XXème siècle :

Art, science et technique du XVe siècle à la veille de l'invention de la photographie (sessions 2014, 2015, 2016)

Orientations bibliographiques

- Abouddrar, Bruno-Nassim, *Voir les fous*, Paris, Puf, 2000.
- Alberti, Leon Battista, *La peinture* (1435), trad. T. Golsenne et B. Prévost, revue par Y. Hersant, Paris, Le Seuil, 2004.
- Alpers, Svetlana, *L'art de dépeindre. La peinture hollandaise au XVIIe siècle*, trad. J. Chavy, Paris, Gallimard, 1990.
- Arasse, Daniel, *Léonard de Vinci. Le rythme du monde*, Paris, Hazan, 2011.
- Baltrusaitis, Jurgis, *Anamorphoses. Les perspectives dépravées II*, Paris, Flammarion, 1996.
- Baxandall, Michael, *Ombres et lumières : mémoires*, Paris, Gallimard, 1999.
- Bergson, Henri, *L'évolution créatrice*, Paris, Puf, 2007 (Chap. IV).
- Cassirer, Ernst, *Individu et cosmos dans la philosophie de la Renaissance* (1927), trad. P. Quillet, Paris, Minuit, 1983.
- Caye, Pierre, *Empire et décor. Le vitruvianisme et la question de la technique à l'âge humaniste et classique*, Paris, J. Vrin, 1999.
- Caye, Pierre, « Edifier ou Architecturer : Du *de architectura* de Vitruve au *De re aedificatoria* d'Alberti », in *Leon Battista Alberti, actes du congrès international de Paris 10-15 avril 1995*, éd. Furlan F., Turin & Paris, Nino Aragno Editore & J. Vrin, 2000, t. I, p. 773-786.
- Caye, Pierre, « Architecture, *disegno* et ornement. Pour une approche élégiaque de la question de la technique », in *Paysage et ornement*, éd. D. Laroque et B. Saint-Girons, Paris, Verdier, 2005, p. 105-111.
- Chastel, André, *Renaissance italienne 1460-1500*, Paris, Quarto Gallimard, 1999.
- Chastel, André, *Fables, formes, figures, I*, Paris, Flammarion, 1978 (III. Les techniques et les formes », p. 301-356).
- Clair, Jean (éd.), *L'âme au corps. Arts et sciences 1793-1993*, cat. d'exposition, Paris, RMN, 1993.
- Cousinié, Frédéric et Nau, Clélia (éd.), *L'artiste et le philosophe. L'histoire de l'art à l'épreuve de la philosophie au XVIIe siècle*, Paris, Rennes, Inha, Presses Universitaires de Rennes, 2011.
- Crary, Jonathan, *L'art de l'observateur*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1989.
- Damisch, Hubert, *L'origine de la perspective*, Paris, Flammarion, 1993.
- Descola, Philippe, *La fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation*, Cat. d'exposition, Paris, Musée du Quai Branly, Somogy, 2009.
- Didi-Huberman, Georges, *La ressemblance par contact*, Paris, Minuit, 2010.
- Droit, Roger-Paul (éd.), *L'art est-il une connaissance ?*, Paris, Le Monde Ed., 1993, (chap. 3 « Le savoir partagé entre arts et sciences »).
- Dubourg-Glatigny, Pascal et Vérin, Hélène, *Réduire en art. La technologie de la Renaissance aux Lumières*, Editions de la MSH, Paris, 2008.
- Falguières, Patricia, « Mécaniques de la marche. Pour une pathétique des images animées », in *Les figures de la marche*, cat. d'exposition, Paris, Rmn, 2000, p. 63-102
- Falguières, Patricia, *Les chambres des merveilles*, Paris, Bayard, 2003.
- Falguières, Patricia, *Le maniérisme. Une avant-garde au XVIe siècle*, Paris, Découvertes Gallimard, 2004, (notamment le chap. 5).
- Foucault, Michel, *Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines*, Paris, Gallimard, 1966.
- Francastel, Pierre, *Peinture et société*, Paris, Denoël, 1994.
- Garçon, Anne-Françoise, *L'Imaginaire et la pensée technique. Approches historiques, XVIe-XVIIIe siècle*, Classiques Garnier, Paris, 2012.
- Gille, Bertrand, *Les ingénieurs de la Renaissance*, Paris, Le Seuil, 1964. *Histoire de l'art*, n°67, oct. 2010, « Art, science et technologie ».
- Jeanneret, Michel, *Perpetuum mobile. Métamorphoses des corps et des œuvres, de Vinci à Montaigne*, Paris, Macula, s.d.
- Jollet, Etienne, *Figures de la pesanteur. Fragonard, Newton et les plaisirs de l'escarpolette*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1998
- Klibansky, Raymond, Panofsky, Erwin et Fritz Saxl, Fritz, *Saturne et la mélancolie*, Paris, Gallimard, 1989.
- Koyré, Alexandre, *Du monde clos à l'univers infini*, Paris, Gallimard, 1973.
- Kris, Ernst, *Le style rustique. Le moulage d'après nature chez Wensel Jamnitzer et Bernard Palissy* (1926), Postface de P. Falguières « Espèces infimes, génération spontanée et pensée du type dans la culture du XVIe siècle », Paris, Macula, 2005

- Kristeller, Paul Oscar, *Le système moderne des arts*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1999. *La part de l'œil*, n°11, 1995, « Médecine et arts visuels ».
- Maillet, Arnaud, *Le miroir noir*, Paris, Kargo, 2005.
- Morel, Philippe (éd.), *L'art de la Renaissance. Entre science et magie*, Paris-Rome, Somogy, Académie de France à Rome, 2006.
- Pächt, Otto, *Le paysage dans l'art italien. Les premières études d'après nature dans l'art italien et les premiers paysages de calendrier*, trad. P. Joly, Brionne, G. Monfort Ed., 1991
- Panofsky, Erwin, *Galilée, critique d'art suivi de Attitude esthétique et pensée scientifique* par Alexandre Koyré, Paris, Impressions nouvelles, 2001.
- Panofsky, Erwin, *La perspective comme forme symbolique*, trad. G. Ballangé, Paris, Minuit, 1975.
- Panofsky, Erwin, « Artiste, savant, génie », in *L'œuvre d'art et ses significations*, trad. M. et B. Teyssèdre, Paris, Gallimard, 1969, p. 103-134.
- Pigeaud, Jackie, « Formes et normes chez Vésale », in *L'art et le vivant*, Paris, Gallimard, 1995, p. 155-174.
- Prévost, Bertrand, *L'humaniste, le peintre et le philosophe. Théorie de l'art autour de Leon Battista Alberti*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013.
- Rabbi-Bernard, Chiara (éd.), *L'anatomie chez Michel-Ange*, Paris, Hermann, 2003.
- Schlosser, Julius von, *Les Cabinets d'art et de merveilles de la Renaissance tardive* (1908), Paris, Macula, 2012.
- Simon, Gérard, *Archéologie de la vision. L'optique, le corps, la peinture*, Paris, Le Seuil, 2003.

Cette bibliographie n'est qu'indicative et ne dispense pas les agrégatifs d'asseoir la préparation au concours sur une solide culture artistique, philosophique et scientifique.