Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2014

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 Brouver, 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
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 (nouveau thème)

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 tuerait-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. Industrie, uniformisation et singularité au XXe siècle

Éléments de bibliographie

- Adorno T., Minimia moralia, Payot, Paris, 2003
- Arendt, H., « Le travail », in La condition de l'homme moderne, Pocket, Paris, 1994.
- Assouly O., Le capitalisme esthétique. Essai sur l'industrialisation du goût, Cerf, 2008.
- Baudrillard J., Le système des objets, éditions Gallimard, 1968.
- Benjamin, W., L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, in Essais, III, Folio, Paris, 2000.
- Bertrand G., Histoire des techniques, ed. La Pléiade.
- Boltanski, C. & Chiapello, E., Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 1998.
- Cochoy, F., Histoire du marketing. Discipliner l'économie du marché, La découverte, Paris, 1999.
- Colin C. Question(s) Design, Flamarion, 2010.
- Dagognet F., Eloge de l'objet, édition Vrin 1989.
- Deforge, Y., L'œuvre et le produit, Champ Vallon, 1993.
- Hoggart, R., La culture du pauvre. Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, Minuit, paris, 1970.

Huyghe, P.D, Art et industrie. Philosophie du Bauhaus, Circé, 1999

- Huizinga, J., Incertitudes, essai de diagnostic du mal dont souffre notre temps [1934-36?], Paris, Librairie de Médicis, 1939.
- La critique en design, contribution à une anthologie, Textes rassemblés par Françoise Jollant-Kneebone, critiques d'art, 2003.
- Migayrou F., Mennan Zeynep (sous la direction de), Architectures non standard, catalogue de l'exposition présentée au Centre Pompidou, Galerie Sud, 10 décembre 2003-1er mars 2004, Paris, Éditions du Centre pompidou, 2003.
- Oroza E. , RIKIMBILI. Une étude sur la désobéissance technologique et quelques formes de réinvention, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2009.
- Lazarrato, M., Puissances de l'invention. La psychologie sociale de Tarde contre l'économie politique, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2002.
- Simmel, G., « Essai sur la sociologie des sens »(1912), in Sociologie et épistémologie, PUF, Paris,
- Simmel, G., Secret et sociétés secrètes, Circé, Paris, 2000.
- Simondon, G., L'individualisation psychique, Jérome Million, Paris, 2005.
- Simondon, G., Du mode d'existence des objets techniques, Aubier 1958.
- Stasser,S., Satisfaction guaranted, The Making of the American Mass Market, Pantheon Books, New York, 1989.
- Tarde, G., Les lois de l'imitation, Kimé, Paris, 1993
- Tedlow, R.S., L'audace et le marché. L'invention du marketing aux Etats-Unis, Paris, Odile Jacob, Paris, 1997.