

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2017

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.

ARENDT : *La condition de l'homme moderne*, chapitre 4, éd. Agora pocket, 1992.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2017

- 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 2017

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

1. La ruine

Bibliographie

I. Sources antérieures au XIXe siècle :

BURKE Edmund, *A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful*, Oxford/New York, Oxford university press, 2015, cop. 2015 (première édition 1757).

DIDEROT Denis, *Salons tome 3 : Ruines et paysages*, Paris, Hermann, 1995 (première édition 1767).

SAINT-NON (RICHARD DE) Jean-Claude, *Voyage pittoresque des royaumes de Naples et de Sicile*, [illustré par Hubert Robert et Jean-Honoré Fragonard], Paris, de l'Imprimerie de Clousier, 1781-1786.

WINCKELMANN Johann Joachim, *Monuments inédits de l'Antiquité, statues, peintures, antiques, pierres gravées, bas-reliefs de marbre et de terre cuite, expliqués par Winckelmann, gravés par David, ... et par Melle Sibire, ...*, Trad. de l'italien en français par A. F. Desodoards..., Paris, David & Leblanc, 1808-1809 (premières éditions : *Monuments inédits de l'Antiquité expliqués et illustrés*, 1762 ; *Monumenti Antichi Inediti Spiegati ed Illustrati...*, Roma, 1767).

WINCKELMANN Johann Joachim, *Histoire de l'Art dans l'Antiquité*, Traduction de Dominique Tassel, introduction et notes de Daniela Gallo, Paris, Librairie Générale Française, La Pochothèque, DL 2005, cop. 2005 (première édition 1764).

II. Sources XIXe-XXIe siècles :

Ouvrages et études critiques :

BARIDON Michel, *Le gothique des Lumières. La redécouverte du gothique* / Arthur O. Lovejoy ; trad. Marie-Odile Bernez, Saint-Pierre-de-Salerne, G. Monfort, 1991, cop. 1991.

BERCÉ Françoise (Éd.), *La Naissance des monuments historiques. Correspondance de Prosper Mérimée avec Ludovic Vittet, 1840-1848*, Paris, Éd. du C.T.H.S., 1998.

BERCÉ Françoise (Éd.), *La Correspondance Mérimée-Viollet-le-Duc*, Paris, Éd. du C.T.H.S., 2001.

CHASTEL André & BABELON Jean-Pierre, *La notion de patrimoine*, Paris, L. Levi, impr. 2004, cop. 1994.

CHOAY Françoise, *L'Allégorie du patrimoine*, Paris, Seuil, D.L. 1996, cop. 1999.

CLAIR Jean (Dir.), *Mélancolie : Génie et folie en Occident*. Catalogue de l'exposition au Grand Palais, Paris, Réunion des Musées Nationaux/Gallimard, 2005.

DANCHIN Emmanuelle & TREVISAN Carine, *Le temps des ruines (1914-1921)*, Rennes, Éd. P.U. Rennes, 2015.

DIDI-HUBERMAN Georges, *La ressemblance par contact : archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte*, Paris, éd. de Minuit, 2008.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2017

DUBIN Nina L., *Futures & ruins : eighteenth-century Paris and the art of Hubert Robert*, Los Angeles (Calif), Getty Research Institute, cop. 2010.

FAROULT Guillaume, LERIBAUT Christophe & SCHERF Guilhem (Dir.), *L'Antiquité rêvée, innovations et résistances au XVIIIe siècle*, Paris, Musée du Louvre, Gallimard, 2010.

Faut-il restaurer les ruines, Entretiens du patrimoine (1990, Caen), Caisse nationale des monuments historiques et des sites (France), Association pour la mise en valeur du patrimoine (France), Paris, Direction du Patrimoine, 1991.

FORERO-MENDOZA Sabine, *Le Temps des ruines : l'éveil de la conscience historique à la Renaissance*, Seyssel, Champ vallon, impr.2002, cop. 2002.

GAILLARD Cyprien, *Geographical Analogies*, Zurich, JRP/Ringier, 2010.

GRENIER Catherine, *Sophie Ristelhueber – La guerre intérieure*, Dijon, Les presses du réel, 2010.

HABIB André, *L'attrait de la ruine*, Paris, Éd. Yellow now, 2011.

HELL Julia & SCHÖNLE Andreas (dir.), *Ruins of modernity*, Durham (N.C.), London, Duke University Press, 2010, cop. 2010.

JOUANNAIS Jean-Yves, *L'usage des ruines*, Paris, Verticales, impr. 2012, cop. 2012.

KADERKA Karolina (dir.) *Les Ruines. Entre destruction et construction de l'Antiquité à nos jours*, Roma, Campisano, 2013.

LACROIX Sophie, *Ce que nous disent les ruines : La fonction critique des ruines*, Paris, L'Harmattan, 2007.

LACROIX Sophie, *Ruine*, Paris, Ed. de la Villette, impr. 2008.

LEBENSZTEJN Jean-Claude, *L'Art de la tache : introduction à la nouvelle méthode d'Alexander Cozens*, Montélimar, Ed. du Limon, 1990.

LENIAUD Jean-Michel, *Viollet-Le-Duc ou Les Délires du système*, Paris, Mengès, 1994.

LIAROUTZOS Chantal (dir.), *Que faire avec les ruines ? : Poétique et politique des vestiges*, Colloque, Paris, 6-8 décembre 2012, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015.

MAKARIUS Michel, *Ruines. Représentations dans l'Art de la Renaissance à nos jours*, Paris, Flammarion, 2004, DL 2011, cop. 2011.

MORTIER Roland, *La poétique des ruines en France. Ses origines, ses variations, de la Renaissance à Victor Hugo*, Genève, Droz, 1974, cop. 1974.

NASR Joseph, *Le rien en architecture, l'architecture du rien*, Paris, L'Harmattan, 2011.

NEVOLA Francesco, *Giovanni Battista Piranesi : i Grotteschi, Gli anni giovanili, 1720-1780 : « troppo pittore per essere incisore »*, Roma, Ugo Bozzi Ed., 2010.

ONFRAY Michel, *Métaphysique des ruines : la peinture de Monsu Desiderio*, Bordeaux, Mollat, 1995.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2017

ORLANDO Francesco, *Les objets désuets dans l'imagination littéraire : ruines, reliques, raretés, rebuts, lieux inhabités et trésors cachés*, Paris, Classiques Garnier, 2013.

PINTO John A., *Speaking ruins : Piranesi, architects and antiquity in eighteenth-century Rome*, Ed. Ann Arbor (Mich), University of Michigan press, 2012.

PRETI Monica & SETTIS Salvatore, *Villes en ruine : images, mémoires, métamorphoses*, Paris, Éd. Louvre-Hazan (catalogue des éditions du musée du Louvre), 2015.

RABREAU Daniel, *Apollon dans la ville : le théâtre et l'urbanisme en France au XVIIIe siècle*, Paris, Ed. du patrimoine, Centre des Monuments Nationaux, impr. 2008, cop. 2008.

RIEGL Alois, *Le Culte moderne des monuments*, Paris, Hermann, 2005 (première édition 1903).

RUSKIN John, *Les pierres de Venise*, Paris, Hermann, 2005 (première édition 1853).

SCHEFER Olivier & EGANA Miguel (dir.), *Esthétique des ruines poétique de la destruction* (actes du colloque de l'Université Paris I - du 14 mai 2014 au 15 mai 2014), Rennes, Éd. P.U. Rennes, 2015.

SCHNAPP Alain, *La conquête du passé. Aux origines de l'archéologie*, Paris, Librairie Générale Française, Éditions Carré, 1998, cop. 1993.

SCHNAPP Alain, *Ruines : essai de perspective comparée*, Dijon : les Presses du Réel ; Lyon : Presses Universitaires de Lyon, DL 2015, cop. 2015.

SIMMEL Georg, *La Parure et autres essais* (trad. [de l'allemand] et présentation de Michel Collomb, Philippe Marty et Florence Vinas), Paris, éd. De la Maison des Sciences de l'Homme, 1998.

SIMMEL Georg. *La Philosophie de l'aventure*. Paris, L'Arche, 2002 (première édition 1911).

STOURDZÉ Yves, *Les Ruines du futur*, Paris, Éd. Sens Et Tonka, Collection : Dits et Dits, 1998.

VIOLLET-LE-DUC Eugène, *Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle*, 10 vol., Paris, Bance et Morel, 1854 – 1868.

WAGNER Peter, OGÉE Frédéric & MANKIN Robert (dir.), *The ruin and the sketch in the eighteenth century*, Trier, Wissenschaftlicher Verlag Trier, cop. 2008.

YOURCENAR Marguerite, *Le cerveau noir de Piranèse*, Tesserete/Lugano, Pagine d'Arte, 2016 (première édition : Paris, Gallimard, 1962).

Article :

MERLE DU BOURG Alexis, "Robert des ruines" dans *Dossier de l'Art n° 237 – Hubert Robert peintre poète des Lumières*, pp. 34-41, Paris, 2016.

Thèses consultables en bibliothèque :

ADER-LACROIX Monique-Sophie, *Le thème des ruines dans la sensibilité et la réflexion philosophique de 1750 à 1830*. Thèse, Paris-Sorbonne, 2007, [Microforme], Lille, Atelier National de Reproduction des Thèses, 2007.

KAZUMORI Hiroko, *Ruines et ruine dans l'œuvre de Victor Hugo*. Thèse sous la direction de Guy Rosa

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2017

(Université Paris VII), [Microforme], Lille, Atelier National de Reproduction des Thèses, 2014.

VACHER Pascal, *La ville en ruines : poétique d'un espace mnésique*. Thèse sous la direction de Daniel-Henri Pageaux (Université de la Sorbonne Nouvelle), Paris, 1996, Lille, Atelier National de Reproduction des Thèses, 1996.

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

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 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.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2017

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

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>