

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme de la session 2018

Épreuve écrite d'esthétique et sciences de l'art

Art et temps

(Sessions 2016, 2017 et 2018)

Bibliographie indicative

T. W. Adorno, Théorie esthétique, trad. Marc Jimenez, Paris, Klincksieck, 1982, chap. I « Art, société, esthétique », II, « Situation » et XII, « La société ».

Giorgio Agamben, Image et mémoire, Paris, Hoëbeke, coll. « Arts et esthétique », 1998.

Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne, trad. Georges Fradier, Paris, Pocket, coll. « Agora », 2002.

Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne (1863), in Œuvres complètes, éd. Claude Pichois, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. II, 1976.

Baudson Michel (dir.), L'Art et le Temps. Regards sur la quatrième dimension, Paris, Albin Michel, 1985.

Pierre Bayard, Le Plagiat par anticipation, Paris, Minit, coll. « paradoxe », 2009.

Hans Belting, Le Chef d'œuvre invisible, trad. Marie-Noëlle Ryan, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2003, chapitres 1, 3, 7, 10, 16, 18.

Hans Belting, L'Histoire de l'art est-elle finie ? trad. J.-F. Poirier et Y. Michaud, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1989.

Walter Benjamin, « L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » et « Sur le concept d'histoire », in Œuvres, trad. Maurice de Gandillac, Rainer Rochlitz et Pierre Rusch, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais », t. III, 2000.

Henri Bergson, « De l'intensité des états psychologiques », in Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, P.U.F., coll. « Quadrige », 1985.

Henri Bergson, « La perception du changement », in La pensée et le mouvant, Paris, P.U.F., coll. « Quadrige », 1990.

Maurice Blanchot, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1e partie « Le chant des Sirènes, chap. II, L'expérience de Proust », 4e partie, « Où va la littérature ? chap. V, « Le Livre à venir ».

Pierre Bourdieu, Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1998.

Marcel Brion, Les Labyrinthes du temps, Paris, José Corti, 1994, chap. V, « Le temps dépassé, 1, La notion de temps dans l'œuvre de Rembrandt ».

Anne-Marie Charbonneaux, Les vanités dans l'art contemporain, Paris, Flammarion, 2010.

Antoine Compagnon, Les cinq paradoxes de la modernité, Paris, Seuil, 1990.

Arthur Danto, L'Art contemporain et la clôture de l'histoire, trad. Claude Hary-Schaeffer, Paris, éd. Seuil, 2000 ;

Arthur Danto, L'Assujettissement philosophique de l'art, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1993, chap. 11, « La fin de l'art ».

Thierry Davila, In extremis. Essais sur l'art et ses déterritorisations depuis 1960, Bruxelles, La Lettre volée, 2009, chapitres 1, 7, 10.

Thierry Davila, Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle, Paris, éditions du Regard, 2002.

Gilles Deleuze, Cinéma II. L'Image-temps, Paris, Minit, coll. « Critique », 1985.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme de la session 2018

- Georges Didi-Huberman**, L'Image survivante. Histoire de l'art et temps des fantômes, Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 2002.
- Georges Didi-Huberman**, Devant le temps. Histoire de l'art et anachronisme des images, Paris, Minuit, coll. « Critique », 2000.
- Hal Foster**, Design & Crime, trad. C. Jaquet, L. Manceau, G. Herrmann et N. Vieillescazes, Paris, Les prairies ordinaires, coll. « penser/croiser », 2008, part. II, « Archives de l'art moderne » et « Antinomies de l'histoire de l'art ».
- Michael Fried**, Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie contemporaine, trad. Fabienne Durand-Bogaert, Paris, Gallimard, coll. « Nrf essais », 2007, « Art et objectité », chap. VI.
- Clement Greenberg**, « Avant-garde et kitsch » et « Pour un nouveau Laocoon », in Art en théorie. 1900-1990, Paris, Hazan, 1997.
- Michel Guérin**, Nihilisme et modernité. Essai sur la sensibilité des époques modernes de Diderot à Duchamp, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2003.
- Hegel**, Esthétique, trad. Charles Bénard revue et complétée par Benoît Timmermans et Paolo Zaccaria, Paris, Le Livre de poche, t. I, 1997, « Introduction ».
- Hermann Hesse**, L'Art de l'oisiveté, trad. Alexandra Cade, Paris, Calmann-Lévy, Paris, 2002.
- Fredric Jameson**, Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, trad. Florence Nevoltry, Paris, Beaux-arts, 2011.
- Wassily Kandinsky**, Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1989.
- Paul Klee**, Théorie de l'art moderne, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1985.
- Rosalind Krauss**, Passages. Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson, trad. Claire Brunet, Paris, Macula, 1997, chap. VI, « Ballets mécaniques : lumière, mouvement, théâtre ».
- Paul Oskar Kristeller**, Le Système moderne des arts. Étude d'histoire d'esthétique, trad. Béatrice Han, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1999.
- Bernard Lamblin**, Peinture et Temps, Paris, Klincksieck, 1986.
- Lessing**, Laocoon ou des frontières respectives de la peinture et de la poésie, trad. Frédéric Teinturier, Paris, Klincksieck, 2011.
- Georg Lukacs**, Philosophie de l'art (1912-1914), trad. Rainer Rochlitz et Alain Pernet, Paris, Klincksieck, 1981, chap. 3 « Historicité et atemporalité de l'œuvre d'art ».
- Jean-François Lyotard**, L'Inhumain. Causeries sur le temps, Paris, Galilée, coll. « Débats », 1988, chapitres « L'Instant. Newman », « Le Sublime et l'avant-garde ».
- Jean-François Lyotard**, Le Postmoderne expliqué aux enfants, Paris, Galilée, 1986.
- Michel Makarius**, Ruines. Représentations dans l'art de la Renaissance à nos jours, Paris, Champs Arts, Flammarion, 2011.
- Bernard Marcadé**, Laisser pisser le mérinos. La paresse de Marcel Duchamp, Paris, L'Echoppe, 2006.
- Eric Michaud**, Un Art de l'éternité. L'image et le temps du national-socialisme, Paris, Gallimard, coll. « Le temps des images », 1996.
- Friedrich Nietzsche**, La Naissance de la tragédie, Paris, Folio Essais, 1989.
- Friedrich Nietzsche**, Considérations inactuelles I et II, Paris, Folio Essais, 1992, « Considérations inactuelles II. De l'utilité et de l'inconvénient de l'histoire pour la vie ».
- Dominique Païni**, Le Temps exposé. Le cinéma de la salle au musée, Paris, Cahiers du cinéma, 2002.
- Erwin Panofsky**, Essais d'iconologie, trad. Claude Herbet et Bernard Teyssède, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 1967, chapitre « Le Vieillard Temps ».
- Jan Patocka**, L'Art et le Temps. Essais, trad. E. Abrams, Paris, P.O.L, 1990, « L'art et le temps. La crise de la civilisation rationnelle et le rôle de l'art ».

Frank Popper, L'Art cinétique, Paris, Gauthier-Villars, 1970 (2e éd).

Platon, Le Banquet, Paris, GF, 2007.

Jacques Rancière, Le Partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique-éditions, 2000.

Paul RICOEUR, Temps et récit, t. III, « Le temps raconté », Paris, coll. « Points-Seuil », 1991, chap. II. « Poétique du récit, histoire, fiction, temps ».

Michel Ribon, L'Art et l'Or du temps, Paris, Kimé, 1997.

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, Paris, Le Livre de poche, 2004.

Margit Rowell, La Peinture, le geste, l'action, Paris, Klincksieck, 1972.

Jean-Marie Schaeffer, L'Âge de l'art moderne. L'esthétique et la philosophie de l'art du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Gallimard, coll. « Nrf essais », 1992.

Olivier Schefer, « Christian Marclay. The Clock 24 heures (syn)chrono », Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne, Paris, Centre Georges Pompidou, n° 120, été 2012.

Georg Simmel, La Tragédie de la culture, Paris, Payot, 1988, chap. 7, « Le concept et la tragédie de la culture ».

Bernard Stiegler, La Technique et le Temps, Le temps du cinéma et la question du mal-être, Galilée, Paris, 2001.

Gilles A. Tiberghien, Land Art, Paris, éd. Carré, 2012, « Le temps à l'œuvre », chap. 4.

Le Temps, vite ! Catalogue de l'exposition, 12 janvier-17 avril 2000, Paris, éditions du Centre Georges Pompidou, 2000.

Paul Virilio, L'Esthétique de la disparition, Paris, Balland, 1980.

Épreuve écrite d'histoire de l'art

Question portant sur le XXe siècle

(Sessions 2016, 2017 et 2018)

Le geste dans l'art de Dada à nos jours

Bibliographie

Le geste : théories et représentations

Agamben Giorgio, « Notes sur le geste », Trafic, n°1, Hiver 1991, p. 31-36.

Abensour Judith, Réactivations du geste, Blou, Le Gac Press, 2011

Ardenne Paul. L'Image corps : figures de l'humain dans l'art du XXe siècle. Paris, Ed. du regard, 2001

Bremmer Jan N.,(éd.), A Cultural History of Gesture From Antiquity to the Present Day, Cambridge, Polity Press, 1994

De Certeau Michel, L'Invention du quotidien, tome 1, Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990

Chastel André, Le Geste dans l'art, Paris, Liana Levi, 2008

- Citton Yves**, Gestes d'humanités. Anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques, Paris, Armand Colin, 2012
- Flussem Vilem**, Les Gestes, Paris, Éd. Hors Commerce, 1999
- Focillon**, « Eloge de la main », Vie des formes, Paris, Presses universitaires de France, 2000 (1943)
- Formis Barbara**, Esthétique de la vie ordinaire, Paris, PUF, 2010
- Guérin Michel**, Philosophie du geste, Arles, Actes Sud, 1995
- Guérin Michel** (éd.), Le Geste entre émergence et apparence : éthologie, éthique, esthétique, Presses universitaires de Provence, 2014
- Jousse Marcel**, Anthropologie du geste, Paris, Gallimard, 3 vol., 1974-1978,
- Leroi-Gourhan André**, Le Geste et la parole, Paris, Albin Michel, 2 vol., 1980 [1964]
- Maus Marcel**, « Les techniques du corps », in Sociologie et Anthropologie, Paris, PUF, 1950, p. 365-86
- Merleau-Ponty Maurice**, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1944
- Reinach Salomon**, « L'histoire des gestes », Revue Archéologique, XX, 1924, p. 64- 79

Geste et processus de création

- Ardenne Paul**, Art, le présent : La création plasticienne au tournant du XXIe siècle, Paris, Editions du regard, 2009
- Ardenne Paul**, Expérimenter Le Réel, art et réalité à la fin du XXe siècle, Pratiques contemporaines. L'art comme expérience (avec Pascal BEAUSSE et Laurent GOUMARRE), Paris, Editions du voir, 2000
- Bacon Francis**, Entretiens avec Michel Archimbaud, Paris, J.-C. Lattès, 1992
- Celant Germano**, Arte Povera, Villeurbanne, Art Edition, 1985
- Davila Thierry**, Marcher, créer : déplacements, flâneries, dérives dans l'art du XXe siècle, Paris, Editions du Regard, 2007
- Decimo Marc**, Marcel Duchamp mis à nu. A propos du processus créatif, Dijon, Les presses du réel, 2004
- De Kooning Elaine**, The Spirit Of Abstract Expressionism : Selected Writings, New York, Braziller, 1994
- Willem De Kooning**, catalogue d'exposition, Paris, Centre Georges Pompidou, 1984
- Deleuze, Gilles**, Francis Bacon : logique de la sensation. Paris, Seuil, 2002
- Didi-Huberman Georges**, Gestes d'air et de pierre. Corps, parole, souffle, image, Paris, Editions de Minuit, 2005
- Duchamp Marcel**, Le Processus créatif, Paris, L'Échoppe, 1987
- Formis Barbara** (dir.), Gestes à l'œuvre, Saint Vincent de Mercuze, De l'incidence éd., 2008
- Franclin Catherine**, Les Nouveaux réalistes, Paris, Editions du Regard, 1997
- Fraser Marie, Lafortune Marie-Josée** (dir.), Gestes d'artistes / Artist's Gestures, Montréal, Optica, 2001
- Gintz Claude**, Regards sur la peinture américaine des années soixante, anthologie critique, Paris Ed. territoires, 1979
- Greenberg Clément**, Art et Culture, Paris, Macula, 1988
- Hans Hartung** : le geste et la méthode, catalogue d'exposition, Saint-Paul, Fondation Maeght, 2008
- Eva Hesse**, catalogue d'exposition, Paris, Galerie nationale du Jeu de Paume, 1993
- Hulten Pontus, et Tinguely Jean**, Une magie plus forte que la mort, Paris, Ed. Le Chemin Vert, 1987
- Jones, Caroline**, Machine in the Studio, Constructing the Postwar American Artist, Chicago, The University of Chicago Press, 1996

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme de la session 2018

Morris Robert, Continuous Project Altered Daily: The Writings of Robert Morris, Cambridge, The MIT Press / New York, Solomon R. Guggenheim Museum, 1993

O'Hara, Franck, Jackson Pollock, New York, Braziller, 1959

Paulhan Jean, Fautrier, l'enragé, Paris, Gallimard, 1952

Paulhan Jean, L'Art informel, Paris, Gallimard, 1962

Ragon Michel, Naissance d'un art nouveau : tendances et techniques de l'art actuel, Paris, Albin Michel, 1963

Rowell Margit, Bozo, Dominique, Qu'est-ce que la sculpture moderne ? Paris, Centre Georges Pompidou, 1986 (article de Margit Rowell : « L'écriture, le geste, l'énergie picturale », p. 198-208.)

Rowell, Margit, La Peinture, le geste, l'action, l'existentialisme en peinture, Paris, Klincksieck, 1972

Sandler Irving, Le Triomphe de l'art américain. 1. L'expressionnisme abstrait, Paris, Carré, 1990

Szeemann Harald, When Attitudes Become Form. Works – Concepts – Processes – Situations – Information, Kunsthalle Berne et The Institute of Contemporary Art, Londres, 1969

Le geste à la croisée des arts plastiques et du spectacle vivant

Boisseau Rosita, Gattinoni Christian, Danse et Art contemporain, Lyon, Scala, 2011

Boulbes Carole (éd.), Femmes, attitudes performatives, aux lisières de la performance et de la danse, Dijon, Les presses du réel / Nancy, ENSA, 2014

Caux Jacqueline, Anna Halprin : à l'origine de la performance : catalogue d'exposition, Paris, Ed. du Panama, 2006

Comme Une Danse, Les carnets du paysage, n°13 & 14, Arles, Actes Sud, Versailles, École nationale supérieure du paysage, 2007

Copeland Mathieu, Pellegrin Julie (éd.), Chorégrapheur L'Exposition, Dijon, Les presses du réel, 2013

Dachy Marc, Dada et les dadaïsmes, Paris, Gallimard, 2011

Gygax Raphael (éd.), Sacré 101. An Anthology on « The Rite of Spring », Zurich, JRP Ringier, 2014

Huelsenbeck Richard, En Avant Dada, Paris, Allia, 1983 (1920)

Kochno B., Diaghilev et les Ballets russes, Paris, Fayard, 1973

Laban Rudolf, La Maîtrise du mouvement, Arles, Actes Sud, 1994

Lista Giovanni, La Scène moderne : encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXe siècle : ballet, danse, happening, opéra, performance, scénographie, théâtre, théâtre d'artiste, Paris, Carré, Arles, Actes Sud, 1997

Macel Christine, Lavigne, Emma, Danser Sa Vie. Art et danse de 1900 à nos jours, Paris, Centre Georges Pompidou, 2011

Macel Christine, Lavigne Emma, Danser Sa Vie. Écrits sur la danse, Paris, Centre Georges Pompidou, 2011

Roux Céline, Danse(s) performative(s), Paris, L'Harmattan, 2007

Weber Pascale, Le Corps à l'épreuve de l'installation-projection. Paris, L'Harmattan, 2003

Wolfensberger Giorgio (éd.), Suzanne Perrottet, Bewegungen / Movements, Zurich, Patrick Frey, 2014

L'acte comme œuvre : happenings, performances

Ardenne Paul, Un art contextuel, Paris, Flammarion, 2004

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme de la session 2018

- Begoc Janig, Boulouch Nathalie, Zabunyan Elvan**, La Performance – entre archives et pratiques contemporaines, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011
- Bourriaud Nicolas**, Esthétique relationnelle, Paris, Les presses du réel, 2001
- Bourriaud Nicolas**, Formes de vie : l'art moderne et l'invention de soi, Paris, Denoël, 2009
- Brignone Patricia** (dir.), Du dire au faire, Vitry-sur-Seine, Mac/Val, 2012
- Buren Daniel**, À Force de descendre dans la rue, l'art peut-il enfin y monter ?, Paris, Sens et Tonka, 1998
- Brecht George**, L'Imagerie du hasard, Dijon, Les presses du réel, 2002
- Clavez Bertrand** (éd.), George Maciunas, une révolution furtive, Dijon, Les presses du réel, 2009
- Clavez, Bertrand** (éd.), « Fluxus en France », Revue 20/21e siècle, n°2, Automne 2005
- Delpeux Sophie**, Le Corps-caméra, le performer et son image, Paris, Textuel, 2010
- Fluxus dixit. Une anthologie, vol. 1** (textes réunis et présentés par Nicolas Feuillie), Dijon, Les presses du réel, 2002
- Goldberg RoseLee**, La Performance du futurisme à nos jours, Londres, Thames & Hudson, 2012
- Grenier Catherine**, Giuseppe Penone, catalogue d'exposition, Paris, Centre Georges Pompidou, 2004
- Hors Limites : l'art et la vie, 1952-1994**, catalogue exposition, Paris, Centre G. Pompidou, 1994
- Higgins Dick**, Postface. Un journal critique de l'avant-garde, Dijon, Les presses du réel, 2006
- Jones Amelia**, Body Art. Performing the Subject, Londres, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998
- Jones Amelia**, et STEPHENSON, Andrew, Performing the Body : Performing the Text, London, Routledge, 1999
- Kaprow Allan**, L'Art et la vie confondus, Centre Pompidou, Paris, 1996
- L'Art au corps**, Marseille, Musées de Marseille / Paris, Réunion des Musées nationaux, 1996
- L'Empreinte**, catalogue d'exposition, Paris, Centre Georges Pompidou, 1997
- Labelle-Rojoux Arnaud**, L'Acte pour l'art, Romainville, Al-Dante, 2004
- Lebel Jean-Jacques et Androula Michael**, Happenings ou l'insoumission radicale, Paris, Hazan, 2001
- Lippard Lucy R.**, Six Years: The Dematerialization of the Art Object, New York, Praeger, 1973
- Lista Giovanni**. 1973. Le Futurisme, manifestes - proclamations - documents. Paris, L'Âge d'Homme, 1973
- Lista Giovanni**, « Le geste et la trace », Ligeia, 121-124, 2013, p. 3-8
- Lussac Olivier**, Happening & Fluxus : polyexpressivité et pratique concrète des arts, Ed l'Harmattan, 2004
- Martel Richard**, Art-Action, Dijon, Les presses du réel, 2005
- Michel Jurniac**, catalogue d'exposition, Strasbourg, Éd. des musées de Strasbourg / Paris, ENSBA, 2004
- Ono Yoko**, Grapefruit. A Book of Instructions And Drawings by Yoko Ono, (introduction de John Lennon), New York, Londres, Toronto, Sydney, Singapour, Simon & Schuster, 2000 (1964)
- Pane Gina**, Lettre à un inconnu, Paris, ENSBA, 2004
- Pluchart François**, L'Art corporel, Paris, L'image 2, 1983
- Recht Roland, et Lavalee Michèle**, Giuseppe Penone : l'espace de la main, catalogue d'exposition Strasbourg, Musées de la Ville de Strasbourg, 1991
- Schneemann Carolee**, Imaging Her Erotics. Essays, Interviews, Projects, Cambridge, Londres, The MIT Press, 2002
- Tronche Anne**, Gina Pane, Paris, Fall Éditions, 1997
- Vito Hannibal Acconci Studio**, catalogue d'exposition, Nantes, Musée des beaux-arts de Nantes / Barcelone, Museu d'art contemporani de Barcelona, 2004

Cette bibliographie indicative se doit d'être complétée et enrichie par une étude des monographies et catalogues d'exposition relatifs aux artistes ayant mis le geste au cœur de leur pratique, par exemple :

Marina Abramovic, Vito Acconci, Francis Alÿs, Lynda Benglis, Joseph Beuys, George Brecht, Louise Bourgeois, Constantin Brancusi, John Cage, César, Lygia Clark, Merce Cunningham, Marcel Duchamp, Valie Export, Lucio Fontana, Philip Guston, Gutai, Simon Hantaï, Hans Hartung, Rebecca Horn, Pierre Huyghe, Michel Journiac, Tadeusz Kantor, Allan Kaprow, Yves Klein, Willem de Kooning, George Maciunas, Filippo Tommaso Marinetti, Robert Morris, Orlan, Gina Pane, Giuseppe Penone, Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Niki de Saint-Phalle, Carolee Schneemann, Kurt Schwitters, Richard Serra, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, etc.

Question portant sur un période antérieure au XXe siècle

(sessions 2017, 2018, 2019)

Définir et transgresser la norme de la fondation de l'Académie du dessin à Florence en 1563 à la première exposition impressionniste en 1874.

Bibliographie

Classique(s) et tradition(s) : définir et transgresser la norme

Jean-Paul BARBE et Jackie PIGEAUD, *Les Académies (Antiquité – XIXe siècle)*, Québec, Presses de l'Université Laval, 2005

Charles BAUDELAIRE, *Écrits sur l'art*, éd. Francis MOULINAT, Paris, Librairie générale française, 1999

Pietro BELLORI, « L'Idée del pittore, dello scultore e dell'architetto » [1664], in IDEM, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, Rome, Mascardi, 1672, éd. Evelina BOREA, Turin, Einaudi, 2009, I, p. 13-25

Albert BOIME, *The Academy and French Painting in the Nineteenth Century*, Londres, Phaidon, 1971

Olivier BONFAIT (dir.), *Maestà di Roma : da Napoleone all'unità d'Italia. D'Ingres à Degas, les artistes français à Rome*, cat. expo. (Rome, Villa Médicis, 7 mars – 29 juin 2003), Rome-Milan, Académie de France à Rome-Electa, 2003

Marie-Claude CHAUDONNERET, « Du "genre anecdotique" au "genre historique". Une autre peinture d'histoire », in *Les Années romantiques. La peinture française de 1815 à 1850*, cat. expo. (Nantes, musée des beaux-arts, 4 décembre 1995 – 17 mars 1996 ; Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 16 avril – 15 juillet 1996 ; Plaisance, Palazzo Gotico, 6 septembre – 17 novembre 1996), Paris, RMN, 1995, p. 76-85

Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture [1648-1792], éd. Christian MICHEL et Jacqueline LICHTENSTEIN, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 2006-2015, et André FÉLIBIEN, « Préface », in *Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture pendant l'année 1667*, Paris, Frédéric Léonard, 1668

Marc DERAMAIX, Perrine GALAND-HALLYN, Ginette VAGENHEIM, Jean VIGNES (dir.), *Les Académies dans l'Europe humaniste. Idéaux et pratiques*, actes du colloque (Paris, Institut Universitaire de France – Université de Paris-Sorbonne, 10-13 juin 2003), Genève, Droz, 2008

Denis DIDEROT, *Salons [1765, 1767, 1769, 1771, 1781]*, éd. Else Marie BUKDAHL, Michel DELON, Didier KAHN, Annette LORENCEAU, Paris, Hermann, 1984-1995

Carl GOLDSTEIN, « Towards a Definition of Academic Art », *The Art Bulletin*, LVII, 1975, p. 102-109

Carl GOLDSTEIN, « Vasari and the Florentine Accademia del Disegno », *Zeitschrift für Kunstgeschichte*, XXXVIII, 1975 p. 145-152

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme de la session 2018

Carl GOLDSTEIN, « Le musée imaginaire de l'Académie aux XVIIe et XVIIIe siècles », in Édouard POMMIER (dir.), *Les Musées en Europe à la veille de l'ouverture du Louvre*, actes du colloque (Paris, musée du Louvre, 3-5 juin 1993), Paris, Klincksieck / Musée du Louvre, p. 37-58

Philippe GRUNCHEC, *Les Concours des Prix de Rome, 1797-1863*, cat. expo. (Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 8 octobre-14 décembre 1986), Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 1986

Francis HASKELL et Nicholas PENNY, *Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture, 1500-1900*, New Haven/Londres, Yale University Press, 1981, trad. fr. *Pour l'amour de l'antique. La statuaire gréco-romaine et le goût européen, 1500-1900*, Paris, Hachette, 1988

James KEARNS et Alister MILL (dir.), *The Paris Fine Art Salon / Le Salon, 1791-1881*, actes du colloque (Exeter, University of Exeter, 4-6 septembre 2013), Oxford, Lang, 2015

Jacqueline LICHTENSTEIN, *La Couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l'âge classique*, Paris, Flammarion, 1989

Louis MARIN, *Détruire la peinture*, Paris, Galilée, 1977

Christian MICHEL, *L'Académie royale de peinture et de sculpture (1648-1793). La naissance de l'École française*, Genève, Droz, 2012

Olivier MICHEL, *Les artistes français et les académies italiennes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle*, in Guilhem SCHERF (dir.), *Augustin Pajou et ses contemporains*, actes du colloque (Paris, Musée du Louvre, 7-8 novembre 1997), Paris, la Documentation française, 1999, p. 45-74

Erwin PANOFSKY, « *Idea* ». *Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie*, Leipzig/Berlin, Teubner, 1924, trad. fr. *Idea. Contribution à l'histoire du concept de l'ancienne théorie de l'art*, Paris, Gallimard, 1983

Christine PELTRE, *Retour en Arcadie. Le voyage des artistes français en Grèce au XIXe siècle*, Paris, Klincksieck, 1997

Nikolaus PEVSNER, *Academies of Art. Past and Present*, Cambridge, Cambridge University Press, 1940, trad. fr. *Les Académies d'art*, Paris, Gérard Monfort, 1999

Gaëtan PICON, *1863, naissance de la peinture moderne*, Genève-Paris, Skira-Flammarion, 1974

Édouard POMMIER, « Winckelmann : l'art entre la norme et l'histoire », *Revue germanique internationale*, II, 1994, p. 11-28

Salvatore SETTIS (dir.), *Serial / Portable Classic. The Greek Canon and Its Mutations*, cat. expo. (Milan, Fondazione Prada, 9 mai – 24 août 2015 ; Venise, Fondazione Prada, 9 mai – 13 septembre 2015), Milan, Fondazione Prada, 2015

Jacques THUILLIER, *Académie et Classicisme en France : les débuts de l'Académie royale de peinture et de sculpture (1648-1663)*, in *Il mito del classicismo nel Seicento*, Messine-Florence, D'Anna, 1964, p. 181-209

Jacques THUILLIER, « "Il se rendit en Italie..." ». Notes sur le voyage à Rome des artistes français au XVIIe siècle », in « *Il se rendit en Italie* ». *Études offertes à André Chastel*, Paris/Rome, Flammarion-Edizioni dell'Elefante, 1987, p. 321-336

L'éducation de l'artiste et les modèles

Jean ADHÉMAR, « L'enseignement académique en 1820, Girodet et son atelier », *Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français*, 1933, p. 270-283

Reed BENHAMOU, *Public and Private Art Education in France, 1648-1793*, Oxford, Voltaire Foundation at the Taylor Institution, 1993

Alain BONNET, *L'Enseignement des arts au XIXe siècle. La réforme de l'École des beaux-arts de 1863 et la fin du modèle académique*, Rennes, PUR, 2006

Alain BONNET, Dominique POULOT, Jean-Miguel PIRE (dir.), *L'Éducation artistique en France. Du modèle académique et scolaire aux pratiques actuelles, XVIIIe-XIXe siècles*, Rennes, PUR, 2010

Alain BONNET, « Ateliers privés », « Elève / Disciple », in Bertrand TILLIER et Catherine WERMESTER (dir.), *Conditions de l'œuvre d'art de la Révolution Française à nos jours*, Lyon, Fage, 2011, p. 24-26 et p. 93-94

Emmanuelle BRUGEROLLES (dir.), *L'Académie mise à nu. L'École du modèle à l'Académie royale de Peinture et de Sculpture*, cat. expo. (Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 26 octobre 2009 – 29 janvier 2010), Paris, Beaux-arts de Paris les éditions, 2009

Thomas COUTURE, *Méthode et entretiens d'atelier*, Paris, [s.n.], 1867

François FOSSIER, *La Pratique du dessin, condition nécessaire de l'artiste au tournant des XVIIIe et XIXe siècles*, in Maria Teresa CARACCILO et Gennaro TOSCANO (dir.), *Jean-Baptiste Wicar et son temps, 1762-1834*, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2007, p. 111-121

Carl GOLDSTEIN, *Teaching Art. Academies and Schools from Vasari to Albers*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996

France NERLICH, Alain BONNET (dir.), *Apprendre à peindre. Les ateliers privés à Paris, 1780-1863*, actes du colloque (Tours, Université François Rabelais, 16-17 juin 2011), Tours, PUF, 2013

Roger de PILES, *Cours de peinture par principes*, Paris, Jacques Estienne, 1708

Joshua REYNOLDS, *Seven Discourses Delivered in the Royal Academy by the President*, Londres, Cadell, 1778, trad. fr. *Discours sur la peinture*, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 1991

Pierre-Henri de VALENCIENNES, *Éléments de perspective pratique à l'usage des artistes, suivis de réflexions et conseils à un élève sur la peinture et particulièrement sur le genre du paysage*, Paris, chez l'auteur-Desenne-Duprat, 1799

Giorgio VASARI, « Introduzione [...] alle tre arti del disegno [...] », in IDEM, *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori, e architettori*, Florence, Giunti, 1568, trad. fr. *Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes*, éd. André CHASTEL, Paris, Berger-Levrault, 1981-1987, I (1981), p. 67-202

Susan S. WALLER, *The Invention of the Model. Artists and models in Paris, 1830-1870*, Aldershot, Ashgate, 2006

Johann Joachim WINCKELMANN, *Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst*, Dresde-Leipzig, Walther, 1756, trad. fr. *Réflexions sur l'imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture*, éd. Marianne CHARRIÈRE, Nîmes, Chambon, 1991

Les institutions et les carrières des artistes

Alain BONNET, Véronique GOARIN, Hélène JAGOT, Emmanuel SCHWARTZ, *Devenir peintre au XIXe siècle. Baudry, Bouguereau, Lenepveu*, cat. expo. (*Savoir-faire. La formation des artistes à l'époque de Paul Baudry*, La Roche-sur-Yon, Musée municipal, 13 octobre 2007 – 5 janvier 2008), Lyon, Fage, 2007

Jean CHATELUS, *Peindre à Paris au XVIIIe siècle*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1991

Nathalie HEINICH, *Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'âge classique*, Paris, Éditions de Minuit, 1993

Nathalie HEINICH, *Être artiste. Les transformations du statut des peintres et des sculpteurs*, Paris, Klincksieck, 1996

Béatrice JOYEUX-PRUNEL, « La crise du système artistique français », in IDEM, *Les Avant-gardes artistiques, 1848-1918. Une histoire transnationale*, Paris, Gallimard, 2015, p. 49-94

Anne MARTIN-FUGIER, *La Vie d'artiste au XIXe siècle*, Paris, Louis Audibert, 2007

Laura MOROWITZ et William VAUGHAN, (dir.), *Artistic Brotherhoods in the Nineteenth Century*, Aldershot, Ashgate, 2000

Isabelle RICHEFORT, *Peintre à Paris au XVIIe siècle*, Paris, Imago, 1998

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme de la session 2018

Antoine SCHNAPPER, *Le Métier de peintre au Grand Siècle*, Paris, Gallimard, 2004

Harrison C. et Cynthia A. WHITE, *Canvases and Careers. Institutional Change in the French Painting World*, New York-Londres-Sydney, J. Wiley and sons, 1965, trad. fr. *La Carrière des peintres au XIXe siècle. Du système académique au marché des impressionnistes*, Paris, Flammarion, 1991

Normes esthétiques, normes sociales

Karen-edis BARZMAN, « Liberal Academicians and the New Social Elite in Grand Ducal Florence », in Irving LAVIN (dir.), *World Art. Themes of Unity in Diversity*, actes du XXVIe congrès international d'histoire de l'art (Washington D.C., 1986), University Park/Londres, Pennsylvania State University Press, 1989, p. 459-463

Basile BAUDEZ, « Le Prince et les académies en France et en Italie (XVe-XVIIIe siècle) », in Susanna CAVIGLIA (dir.), *Le Prince et les Arts en France et en Italie*, Limoges, Pulim, 2011, p. 113-125

Reed BENHAMOU, *Regulating the Académie. Art, Rules and Power in Ancien Régime France*, Oxford, Voltaire Foundation, 2009

Laurey BRAGUIER-GOUVERNEUR et Florence PIAT (dir.), *Normes et Transgressions dans l'Europe de la première modernité*, Rennes, PUR, 2013

Enrico CASTELNUOVO, « Arti e rivoluzione. Ideologie e politiche artistiche nella Francia rivoluzionaria », *Ricerche di Storia dell'Arte*, 13-14, 1981, p. 5-20

Frédérique DESBUISSONS, « Le café. Scène de la vie de bohème » ; Ségolène LE MEN, « Humeurs vagabondes » ; Jean-Didier WAGNEUR, « La vie de bohème. Une mythologie du XIXe siècle », in *Bohèmes : de Léonard de Vinci à Picasso*, cat. expo. (Paris, Grand Palais, 26 septembre 2012 – 14 janvier 2013 ; Madrid, Fundación MAPFRE, 6 février – 5 mai 2013), Paris, RMN, 2012, p. 66-73 (Desbuissons), 74-81 (Le Men), 56-65 (Wagneur)

Gordon FYFE, « Art Exhibitions and Power during the Nineteenth Century », in IDEM, *Art, Power and Modernity. English Art Institutions, 1750-1950*, Londres/New York, Leicester University Press, 2000, p. 53-76

Charlotte GUICHARD, *Les Amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle*, Seyssel, Champ Vallon, 2008

Francis HASKELL, *The Ephemeral Museum. Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition*, New Haven-Londres, Yale University Press, 2000, trad. fr. *Le Musée éphémère. Les maîtres anciens et l'essor des expositions*, Paris, Gallimard, 2002

Francis HASKELL, *Rediscoveries in Art : Some Aspects of Taste, Fashion and Collecting in England and France*, Ithaca/New York, Cornell University Press, 1976, trad. fr. *La Norme et le Caprice. Redécouvertes en art : aspects du goût et de la collection en France et en Angleterre, 1789-1914*, Paris, Flammarion, 1993

Holger HOOK, *The King's Artists. The Royal Academy of Arts and the Politics of British Culture 1760-1840*, Oxford, Clarendon Press, 2003

George LEVITINE, *The Dawn of Bohemianism. The Barbu Rebellion and Primitivism in Neoclassical France*, University Park/Londres, Pennsylvania State University Press, 1978

Luigi SALERNO, « Immobilismo politico e accademia », in Federico ZERI (dir.), *Storia dell'arte italiana*, Turin, Einaudi, 1979-1983, vol. VI, *Dal Cinquecento all'Ottocento*, tome 1, *Cinquecento e Seicento*, p. 447-522

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.