

Épreuve écrite de philosophie

Thème : La matière

Cette bibliographie est indicative. Elle comporte des références à la fois majeures et précises. Les candidats pourront bien sûr nourrir aussi leur réflexion philosophique sur le thème de la matière en lisant et méditant des œuvres d'artistes (ou des ouvrages d'historiens de l'art), parmi lesquels par exemple : Jean Dubuffet, *L'Homme du commun à l'ouvrage*, Giuseppe Penone, *Respirer l'ombre*, etc.

Auteurs

- Alain, *Système des beaux-arts*, Livre I, chap. VII « De la matière », Paris, Gallimard, « Tel », 1983.
- Aristote, *Physique*, II, trad. P. Pellegrin, Paris, Garnier-Flammarion, 1999.
- Bachelard, Gaston, *La Terre et les rêveries de la volonté*, Paris, Corti, « Les massicotés », 2003 ; *La Terre et les rêveries du repos*, Paris, Corti, « Les massicotés », 2004.
- Bergson, Henri, *Matière et mémoire*, ch. IV, Paris, PUF, « Quadrige », 2012 ; *L'Énergie spirituelle*, ch. 1 et 2, Paris, PUF, « Quadrige », 2009 ; *L'Évolution créatrice*, ch. 2, Paris, PUF, "Quadrige", 2013.
- Dagobert, François, *Rematérialiser : matières et matérialismes*, Paris, Vrin, 1985.
- Descartes, René, *Discours de la méthode*, partie V, Paris, Garnier-Flammarion, 2016 ; *Méditations métaphysiques*, parties I et II, Paris, Garnier-Flammarion, 2011 ; *Principes de la philosophie*, partie II, Paris, Vrin 2009.
- Focillon, Henri, *Vie des formes*, Paris, PUF, « Quadrige », 2013.
- Ingold, Tim, *Faire. Anthropologie, archéologie, art et invention*, Bellevaux, Éditions Dehors, 2017.
- Leroi-Gourhan, André, *L'homme et la matière*, Paris, Albin Michel, 1993.
- Lucrece, *De la Nature*, chants I et II, trad. J. Kany-Turpin, Paris, Garnier-Flammarion, 2003.
- Manzini, Ezio, *La Matière de l'invention*, Paris, Editions du Centre Pompidou, 1989.
- Passeron, René, *L'Œuvre picturale et les fonctions de l'apparence*, Paris, Vrin, 1980.
- Platon, *Timée*, trad. L. Brisson, Paris, Garnier-Flammarion, 2017.
- Russell, Bertrand, *Problèmes de philosophie*, chap. 3, trad. S. M. Guillemin, Paris, Payot, 1975.
- Sennett, Richard, *Ce que sait la main. La culture de l'artisanat*, Paris, Albin Michel, 2010.

Repères

- Flusser, Vilém, *Petite philosophie du design*, Éditions Circé, 2002.
- Macé, Arnaud, *La matière*, Paris, Garnier-Flammarion, coll. « Corpus », 1998.
- Reisse, Jacques, *La Longue histoire de la matière*, Paris, PUF, 2011.

Épreuve écrite d'histoire des arts et des techniques

Thème 1. Arts, techniques et industries du luxe. De l'Antiquité à nos jours

Bibliographie indicative

OUVRAGES GÉNÉRAUX ET THÉORIQUES

ABÉLÈS, Marc, *Un ethnologue au pays du luxe*, Paris, Odile Jacob, 2018.

ALAZARD, Florence, *Art vocal, art de gouverner ; la musique, le prince et la cité en Italie à la fin du XVIe siècle*, Paris, Minerve, 2002.

ALLÉRÈS, Danielle, *Mode : des parures aux marques de luxe*, Paris, Economica, 2003.

- *Luxe... Métiers et managements atypiques*, Paris, Economica, 2004.

ARMITAGE, John et ROBERTS, Joanne (dir.), *Critical Luxury Studies: Art, Design, Media*, Edimbourg, Edinburgh University Press, 2016.

ARMITAGE, John, *Luxury and visual culture*, Londres, New York, Oxford, New Delhi, Sydney, Bloomsbury Visual Arts, 2020.

ASSOULY, Olivier (dir.), *Le Luxe. Essai sur la fabrique de l'ostentation*, Paris, IFM/Éditions du regard, 2005.

- *Les grands textes du luxe*, IFM/éditions Regard, 2017.

BAUER, Lea (dir.), *Luxury stores: top of the world*, Kempen, Te Neues, 2009.

BAUDRILLART, Henri, *Histoire du luxe privé et public, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours*, 4 volumes, Paris, Hachette, 1880.

BELOZERSKAYA, Marina, *Luxury arts of the Renaissance*, Londres, Thames & Hudson, 2005.

BERG, Maxine, *Luxury and pleasure in 18th century Britain*, Oxford, Oxford University Press, 2005.

BERGERON, Louis, *Les industries du luxe en France*, Paris, Odile Jacob, 1998.

BERRY, Christopher J., *The Idea of Luxury: A Conceptual and Historical Investigation*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.

BOLTANSKI, Luc et ESQUERRE, Arnaud, *Enrichissement, une critique de la marchandise*, Paris, Gallimard, 2017.

BOISSIEU, Elodie de, et MILLERET, Guénoyée, *Les vitrines du luxe : une histoire culturelle du commerce haut de gamme et de ses espaces de vente*, préface de Anne-Sophie Pic, Paris, Eyrolles, 2016.

BOURDIEU, Pierre, *La Distinction, critique sociale du jugement*, Les éditions de minuit, 1979.

CASTARÈDE, Jean, *Le Luxe*, Paris, PUF (1992), 8e édition mise à jour, 2014.

COMETTI, Jean-Pierre et QUINTANE, Nathalie (dir.), *L'Art et l'argent*, Paris, Éditions Amsterdam, 2017.

- COQUERY, Natacha, EBELING, Jörg, PERRIN KHELISSA, Anne (et al.), *Les progrès de l'« industrie perfectionnée » : luxe, arts décoratifs et innovation de la Révolution française au Premier Empire*, Toulouse, Presses universitaires du midi, 2016.
- GUÉNÉ, Hélène, *Décoration et haute couture : Armand Albert Rateau pour Jeanne Lanvin, un autre Art déco*, Paris, Arts décoratifs, 2006.
- GODEY, Bruno, et LAGIER, Joelle, *Le rôle de « l'expérience esthétique » dans la perception du produit de luxe et du produit d'art*, Rouen, IREM, ESC Rouen, Les cahiers de la recherche, 2002.
- GRABENER, Astrid, *Immobilien, eine eigene Welt: zwischen Luxus und Bedarf, Kunst, Kultur und Kapital*, Kiel, Grabener, 2019.
- JACOBSON, Helen, *Luxury and power: the material world of the Stuart diplomat, 1660-1714*, Oxford, New York, Auckland, Oxford University Press, 2012.
- JACQUET, Hugues, *L'intelligence de la main : l'artisanat d'excellence à l'ère de sa reproductibilité technique*, préface de Pierre Maclouf, Paris, L'Harmattan, 2012.
- *Versailles : savoir-faire et matériaux*, Arles et Versailles, Actes Sud, Château de Versailles, 2019.
- LAPATIN, Kenneth, *Luxus: the sumptuous arts of Greece and Rome*, Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, 2015.
- LIPOVETSKY, Gilles et ROUX, Elyette, *Le Luxe éternel. De l'âge du sacré au temps des marques*, Paris, Gallimard, 2015.
- MARSEILLE, Jacques (dir.), *Le Luxe en France du siècle des Lumières à nos jours*, Paris, Adhe, 1999.
- MATHIEU, Patrick et MONNEYRON, Frédéric, *L'Imaginaire du luxe*, Paris, Éditions Imago, 2015.
- MICHAUD, Yves, *Le nouveau luxe. Expériences, arrogance, authenticité*, Paris, Stock, Les Essais, 2013.
- MOUQUIN, Sophie, *Les arts décoratifs en Europe : de la Renaissance à l'Art déco*, Paris, Citadelle & Mazenod, 2020.
- PAQUOT, Thierry, *Éloge du luxe. De l'utilité de l'inutile*, Paris, Bourin éditeur, 2005.
- PERRIN KHELISSA, Anne, *Luxe intime : essai sur notre lien aux objets précieux*, Paris, éditions du CTHS, 2020.
- REY, Alain, « Les nouveaux mots du luxe », in Œuvre collective du Comité Colbert, *Rêver 2074, l'utopie du luxe français*, Paris, Comité Colbert, 2014.
- RICHTER, Wolfgang, *Der Bürgertraum vom Adelsschloss: aristokratische Bauformen im 19. und 20. Jahrhundert*, Hambourg, Rowohlt, 1988.
- ROSS, Kristin, *Communal Luxury: The Political Imaginary of the Paris Commune*, Londres, Verso, 2015.
- SICARD, Marie-Claude, « Luxe : patrimoine ou capital de marque ? », *Mode de recherche n°2*, juin 2004, p. 12-15.
- TURKI KERVELLA, Carmen, *Le luxe et les nouvelles technologies*, Paris, Maxima-Laurent du Mesnil éditeur, 2016.
- WEDER, Christine (dir.), *Luxus: Die Ambivalenz des Überflüssigen in der Moderne*, Göttingen, Wallstein, 2011.

WEIR-DE LA ROCHEFOUCAULD, Juliet et CARRIÈRES, Sandrine, *Haute joaillerie : bijoux exceptionnels du XXIe siècle*, Lausanne, Bibliothèque des arts, 2013.

WIESING, Lambert, *Luxus*, Berlin, Suhrkamp, 2015. Éd. anglaise *A Philosophy of Luxury*, Londres, Routledge, 2019.

ZHAO, Jinhua, *The Chinese Fashion Industry: An Ethnographic Approach*, Londres, New York, Bloomsbury Academic, 2013.

CATALOGUES D'EXPOSITION

AVISSEAU-BROUSTET, Mathilde et COLONNA, Cécile (dir.), *Le Luxe dans l'Antiquité : trésors de la Bibliothèque nationale de France*, cat. exp., Arles, Musée départemental Arles antique, 1e juillet 2017 - 21 janvier 2018, Gand, éditions Snoeck, 2017.

BOISSON de, Bernadette, et SALMON, Xavier, *Marie-Antoinette à Versailles : le goût d'une reine*, cat. exp., Bordeaux, Musée des arts décoratifs, 21 octobre 2005 - 30 janvier 2006, Paris, Somogy, Bordeaux, Musée des arts décoratifs, 2005.

GABET, Olivier (dir.), *Luxes*, cat. exp., Musée des Arts décoratifs, Paris, 15 octobre 2020 - 2 mai 2021, Paris, MAD, 2020.

- *Dix mille ans de luxe*, cat. exp., Musée du Louvre Abu Dhabi, 30 octobre 2019 - 18 février 2020, Louvre Abu Dhabi, musée des Arts décoratifs, Agence France-Muséums, Beyrouth, Kaph, 2019.

GUGLIEMMETTI, Anne, *Luxe et fantaisie : bijoux de la collection Barbara Berger : années 1920-1960*, Paris, Norma, 2003.

LAZAJ, Jehanne (dir.), *Le bivouac de Napoléon : luxe impérial en campagne*, cat. exp., Ajaccio, Palais Fesch-Musée des beaux-arts, 13 février - 12 mai 2014, Milan, Silvana editoriale, Ajaccio, Palais Fesch-Musée des beaux-arts, 2014.

LE BON, Laurent, CORNARO, Isabelle et LARDET, Alain (dir.), *L'esprit commence et finit au bout des doigts : 20 ans d'engagement pour l'intelligence de la main* ®, cat. exp., Paris, Palais de Tokyo, 16 octobre-10 novembre 2019, Paris, Flammarion, 2019.

MEULEN-KUNZ, Barbara von der et FINCK, Marion, *Geist und Luxus*, cat. exp., Kloster Dornach, Bâle, Schwaben, 2011.

NAFFAH-BAYLE, Christiane et SOMBSTAY, Pauline (dir.), *L'esprit et la main : héritage et savoir-faire des ateliers de restauration du Mobilier national*, cat. exp., Paris, Galerie des Gobelins, 2015, Paris, Gourcuff Gradenigo, 2015.

PUJALET-PLAÀ, Éric et LE GALLIARD Marianne, *Harper's Bazaar. Premier magazine de mode*, cat. exp., Musée des Arts décoratifs, Paris, 28 février 2020 - 3 janvier 2021, Paris, MAD, 2020.

VEBLEN, Thorstein, *Théorie de la classe de loisir*, Paris, Gallimard, 1970.

SOURCES LITTÉRAIRES, ESTHÉTIQUES, PHILOSOPHIQUES

DIDEROT, Denis, *Regrets sur ma vieille robe de chambre* (1772), Paris, Gallimard, 2019.

FITZGERALD, Francis Scott, *Gatsby le magnifique*, Paris, Gallimard, 1926.

HUME, David, *Du luxe* (1752), éditions Manucius, 2016.

HUYSMANS, Joris-Karl, *À rebours*, Paris, Gallimard, 1884.

MANDEVILLE, Bernard, *La Fable des abeilles*, traduction Lucien et Paulette Carrive, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1990. Première partie, p. 190-192.

MARX, Karl, *Le Capital*, Paris, PUF, (1867) 2014. En particulier : *Livre premier, section 7 : accumulation du capital*.

MAUSS, Marcel, *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques* (1925), Paris, PUF, collection Quadrige, 2007.

ROUSSEAU, Jean-Jacques, *Discours sur les sciences et les arts* (1750), Paris, Flammarion « GF », 1992.

VOLTAIRE, François-Marie Arouet (de), « Le mondain », *Mélanges*, Paris, Flammarion GF, 1964, 11e édition.

Zola, Émile, *La Curée*, 1871.

- *Au bonheur des dames*, 1883.

Thème 2. La place des femmes dans les arts, dans l'Europe de l'entre-deux-guerres (1918-1939)

Bibliographie

- Généralités, historiographie :

Katy DEEPWELL, *Women Artists Between the Wars, "A Fair Field and No Favour"*, Manchester, Manchester University Press, 2010.

Geneviève FRAISSE, *La Suite de l'histoire : actrices, créatrices*, Paris, Éditions du Seuil, 2019.

Catherine GONNARD, Élisabeth LÉBOVICI, *Femmes artistes/Artistes femmes*, Paris, Hazan, 2007.

Stéphanie LACHAT, Agnese FIDECARO (éd.), *Profession créatrice : la place des femmes dans le champ artistique*, actes de colloque, Lausanne, Antipodes, 2007.

Anne LARUE, Magali NACHTERGAEL, *Histoire de l'art d'un nouveau genre*, Paris, Max Milo, 2014.

Julie LEGAC, Fabrice VIRGILI (éd.), *L'Europe des femmes, XVIII-XXIème siècles*, Paris, Perrin, 2017.

Camille MORINEAU (éd.), *Elles @Pompidou*, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2009.

Linda NOCHLIN, *Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?*, trad. Catherine Grant, Londres, Thames & Hudson, 2021.

Linda NOCHLIN, *Femmes, art et pouvoir*, Paris, Jacqueline Chambon, 1993.

Lucia PESAPANE, Camille MORINEAU, *Women House*, cat. exp, Paris, Monnaie de Paris-Manuella éditions / Washington, National Museum of Women in the Arts, 2017.

Roszika PARKER, Griselda POLLOCK, *Old Mistresses, Women, Art, Ideology*, Londres, Bloomsbury Academics, [1981] 2021.

Françoise THÉBAUD (dir.), *Histoire des femmes en Occident. Tome 5, Le XXe siècle*, sous la direction de Georges Duby et Michelle Perrot, Paris, Plon, 1992.

- Mouvements artistiques

Anja BAUMHOFF, *The Gendered World of the Bauhaus : the Politics of Power at the Weimar's Republic's Premier Art Institute, 1919-1932*, Francfort-sur-le-Main, Peter Lang, 2001.

Marie-Jo BONNET, *Les Femmes artistes dans les avant-gardes*, Paris, Odile Jacob, 2006.

Whitney CHADWICK, *The Militant Muse : Love, War and the Women of Surrealism*, Londres, Thames & Hudson, 2017.

Whitney CHADWICK, *Les femmes dans le mouvement surréaliste*, Londres, Thames & Hudson, 2002.

Ruth HEMUS, *Dada's Women*, New Haven, Yale University Press, 2009.

Wendy HITCHMOUGH, *The Bloomsbury Look*, New Haven, Yale University Press, 2020.

Rena LAVERY, Ivan LINDSAY, Katia KAPUSHESKY, *Soviet Women and Their Art : the Spirit of Equality*, Londres, Unicorn, 2019.

Christine MACEL (éd.), *Elles font l'abstraction*, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, 2021.

Elizabeth OTTO, Patrick RÖSSLER (éd.), *Bauhaus Bodies: Gender, Sexuality and Body Culture in Modernism's Legendary Art School*, New York, Bloomsbury Visual Arts, 2019.

Lucia PESAPANE, Camille MORINEAU, *Pionnières, Artistes dans le Paris des Années folles*, cat. exp., Paris, Rmn/Musée du Luxembourg, 2022.

Noami SAWELSON-GORSE (éd.), *Women in Dada : Essays on Sex, Gender, and Identity*. Cambridge, Mass, MIT Press, 1999.

Shulamith BEHR, *Women Expressionists*, Londres, Phaidon, 1988.

- Mondes de l'art

Hanna ALKEMA, Catherine DOSSIN (comité scientifique), *Women Artists Shows·Salons·Societies, 1870-1970s*, actes de colloque, Paris, Artl@s Bulletin et AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions), 2019.

Claire BARBILLON, Pascal FARACCI, Camille MORINEAU, Raphaële MARTIN-PIGALLE, Hanna ALKEMA (comité scientifique), *Parent-elles, compagne de, fille de, soeur de.. : les femmes artistes au risque de la parentèle*, actes de colloque, Paris, Aware (Archives of Women Artists Research & Exhibitions), 2017.

Jane Palatini BOWERS, Judith TRICK (éd.), *Women Making Music: the Western Art Tradition 1150-1950*, Londres, Macmillan Press, 1986

Marianne CAMUS, Valérie DUPONT (ed), *Women in Art and Literature Networks. Spinning Webs*, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2018.