

Épreuve écrite d'esthétique et sciences de l'art

L'interprétation

(Sessions 2019, 2020 et 2021)

Bibliographie :

ARASSE, Daniel, *Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture* (1992), Paris, Flammarion, coll. « Champs arts », 2009.

—, *Le Sujet dans le tableau. Essais d'iconographie analytique* (1997), Paris, Flammarion, coll. « Champs arts », 2008.

—, *On n'y voit rien. Descriptions* (2000), Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2003.

BALTRUSAITIS, Jurgis, « Les Ambassadeurs de Holbein », dans *Les perspectives dépravées*, tome 2 : *Anamorphoses* (1984), Paris, Flammarion, coll. « Champs arts », 2008.

BARTHES, Roland, *L'Obvie et l'Obtus, Essais critiques III* (1982), Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1992.

—, « La mort de l'auteur », dans *Le Bruissement de la langue. Essais critiques IV* (1984), Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 2015, chapitre 2 : « De l'œuvre au texte ».

BAXANDALL, Michael, *Formes de l'intention. Sur l'explication historique des tableaux [Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures (1985)]*, traduit de l'anglais par Catherine Fraixe, Nîmes, Jacqueline Chambon, coll. « Rayon Art », 1991.

BERNER, Christian et THOUARD, Denis (dir.), *L'Interprétation. Un dictionnaire philosophique*, Paris, Vrin, 2015.

CASSIRER, Ernst, *Écrits sur l'art*, traduit de l'allemand par Christian Berner et alii, Paris, Cerf, coll. « Passages », 1995.

CAVELL, Stanley, *Dire et vouloir dire [Must We Mean What We Say? (1969)]*, traduit de l'anglais par Christian Fournier et Sandra Laugier, Paris, Cerf, coll. « Passages », 2009.

COMETTI, Jean-Pierre, MORIZOT, Jacques, POUIVET, Roger (dir.), *Esthétique contemporaine. Art, représentation et fiction*, Paris, Vrin, coll. « Textes clés », 2005. Voir les articles de Noël CAROLL, « Quatre concepts de l'esthétique », Nelson GOODMAN, « L'art en action » et le chapitre intitulé « La question de la représentation ».

DAMISCH, Hubert, *Théorie du nuage. Pour une histoire de la peinture*, Paris, Seuil, 1972, chapitre 3 : « L'espace syntaxique » et chapitre 4 : « Puissance du continu ».

—, *Le Jugement de Pâris. Iconologie analytique 1*, Paris, Flammarion, 1992.

DANTO, Arthur, *La Transfiguration du banal : une philosophie de l'art [The Transfiguration of the Commonplace (1981)]*, traduit de l'anglais par Claude Hary-Schaeffer, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1989, chapitre 5 : « Interprétation et identification » et chapitre 7 : « Métaphore, expression et style ».

—, *L'assujettissement philosophique de l'art [The Philosophical Disenfranchisement of Art, (1986)]*, traduit de l'anglais par Claude Hary-Schaeffer, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1993, chapitre 2 : « L'appréciation et l'interprétation des œuvres d'art » et chapitre 3 : « L'interprétation profonde ».

—, *Après la fin de l'art [After the End of Art, (1997)]*, traduit de l'anglais par Claude Hary-Schaeffer, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1996, chapitre 4 : « Métaphore et connaissance », chapitre 5 : « Art et artefact en Afrique » et chapitre 6 : « Formes du passé artistique, à l'est et à l'ouest ».

DEWEY, John, *L'Art comme expérience [Art as Experience (1934)]*, traduction de l'anglais coordonnée par Jean-Pierre Cometti, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2010.

DIDEROT, Denis, *Salons*, dans *Œuvres esthétiques*, texte établi par Paul Vernière, Paris, Garnier, coll. « Classiques Garnier », 1994.

DIDI-HUBERMAN, Georges, *Devant l'image – Questions posées aux fins d'une histoire de l'art*, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1990.

—, *Fra Angelico, Dissemblance et figuration* (1990), Paris, Flammarion, coll. « Champs arts », 2009.

—, *L'image survivante. Histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby Warburg*, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Paradoxe », 2002.

DILTHEY, Wilhelm, « La naissance de l'herméneutique » [*Die Entstehung der Hermeneutik* (1900)], dans *Écrits d'esthétique*, traduit de l'allemand par Danièle Cohn et Evelyne Lafon, Paris, Cerf, coll. « Passages », 1995.

DUCHAMP, Marcel, « Le processus créatif », dans *Duchamp du signe (1914-1966)*, Paris, Flammarion, coll. « Champs arts », 2013.

ECO, Umberto, *L'Œuvre ouverte [Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee (1965)]*, traduit de l'italien par Chantal Roux de Bézieux et André Boucourechliev, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 2015.

ECO, Umberto (dir.), *Interprétation et surinterprétation [Interpretation and Overinterpretation (1992)]*, traduit de l'anglais par J.-P. Cometti, Paris, P.U.F., coll. « Formes sémiotiques », 1996.

EGAÑA, Miguel, « En finir avec l'interprétation ? Postérité d'une formule marxiste », *Nouvelle revue d'esthétique*, 3, 2009/1, p. 47-52.

ESQUENAZI, Jean-Pierre, *Sociologie des œuvres – De la production à l'interprétation*, Paris, Armand Colin, coll. « U : Sociologie », 2007.

FOUCAULT, Michel, « Qu'est-ce qu'un auteur ? », dans *Dits et Écrits I, 1954-1975*, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2001.

FREUD, Sigmund, *L'Interprétation du rêve [Die Traumdeutung (1900)]*, traduit de l'allemand par Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Seuil, 2010, chapitre 2 : « La méthode d'interprétation du rêve. Analyse d'un modèle de rêve » et chapitre 6 : « Le travail du rêve ».

—, « Le créateur littéraire et la fantaisie » et « Le Moïse de Michel-Ange », dans *L'inquiétante étrangeté et autres essais*, traduit de l'allemand par Fernand Cambon, Paris, Gallimard, 1985.

—, *Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci [Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci (1910)]*, traduit de l'allemand par Dominique Tassel, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 2011.

GADAMER, Hans, *Vérité et méthode : Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique [Wahrheit und Methode : Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (1960)]*, traduit de l'allemand par Paul Ricoeur et Étienne Sacre, Paris, Seuil, coll. « L'Ordre philosophique », 1996, première partie : « Dégagement de la question de la vérité. L'expérience de l'art ».

GINZBURG, Carlo, « Traces. Racines d'un paradigme indiciaire » [*Spie. Radici di un paradigma indiziario (1979)*], traduction de Monique Aymard, revue par Martin Rueff, Paris, Verdier, 2010, p. 218-294.

GOMBRICH, Ernst, *L'Art et l'illusion : psychologie de la représentation picturale [Art and Illusion : A Study in the Psychology of Pictorial Representation (1960)]*, traduit de l'anglais par Guy Durand, Paris, Gallimard, coll. « Livres d'Art », 1996.

GOODMAN, Nelson, *Langages de l'art : une approche de la théorie des symboles* [*Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols* (1968)], traduit de l'anglais par Jacques Morizot, Paris, Hachette, coll. « Littératures », 2005.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, *Esthétique* [*Vorlesungen über die Ästhetik* (1835)], traduction de l'allemand par Pierre Lefebvre et Véronika Von Schenk, Paris, Aubier, 1995, tome I, Introduction ; Deuxième partie : « Développement de l'idéal dans les formes particulières du beau artistique » ; et, dans la première section, l'introduction : « Le symbole en général ».

HEINICH, Nathalie, « Ce que fait l'interprétation. Trois fonctions de l'activité interprétative », *Sociologie de l'Art*, OPuS 13, 2008/3, p. 11-29.

HENRY, Michel, *Voir l'invisible. Sur Kandinsky* (1988), Paris, P.U.F., coll. « Quadrige », 2014.

IRVIN, Sherri, « Interprétation et description d'une œuvre d'art », *Philosophiques*, Volume 32, Numéro 1, Printemps, 2005, p. 135-148.

JAUSS, Hans Robert, *Pour une esthétique de la réception*, traduit de l'allemand par Claude Maillard, Paris, Gallimard, coll. « TEL », 1978.

KANT, Emmanuel, *Critique de la faculté de juger* [*Kritik der Urteilskraft* (1790)], traduit de l'allemand par Alexis Philonenko, Paris, Vrin, 1993, § 42 et § 59.

LEE, Rensselaer W., *Ut pictura poesis : Humanisme et théorie de la peinture, XVe-XVIIIe siècles* [*Ut Pictura Poesis: the humanistic Theory of Painting* (1940)], traduit de l'anglais par Maurice Brock, Paris, Macula, coll. « La Littérature artistique », 1991.

LEIBOWITZ, René, *Le Compositeur et son double. Essais sur l'interprétation musicale* (1971), Paris, Gallimard, coll. « TEL », 1986.

LESSING, Gottlob Ephraïm, *Laocoon ou Des frontières respectives de la peinture et de la poésie* [*Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und der Poesie* (1766)], traduit de l'allemand par Frédéric Teinturier, Paris, Klincksieck, coll. « L'Esprit et les formes », 2011.

LÉVI-STRAUSS, Claude « La Science du concret », dans *La Pensée sauvage*, Paris, Plon, 1962.

MICHEL, Régis (dir.), *Où en est l'interprétation de l'œuvre d'art ?*, Paris, ENSBA, 2001.

MITCHELL, William John Thomas, *Iconologie : image, texte, idéologie* [*Iconology: image, text, ideology* (1986)], traduit de l'anglais par Maxime Boidy et Stéphane Roth, Paris, Les Prairies ordinaires, 2009.

PANOFSKY, Erwin, *L'Œuvre d'art et ses significations : essais sur les « arts visuels »* [*Meaning in the Visual Arts: the Renaissance: Artist, Scientist, Genius* (1955)], traduit de l'anglais par Bernard Teyssède et Marthe Teyssède, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1969.

—, *Essais d'iconologie : thèmes humanistes dans l'art de la Renaissance* [*Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance* (1939)], traduit de l'anglais par Claude Herbette et Bernard Teyssède, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 1979.

—, « Contribution au problème de la description d'œuvres appartenant aux arts plastiques et à celui de l'interprétation de leur contenu » (1931), dans *La Perspective comme forme symbolique et autres essais*, traduction de l'allemand dirigée par Guy Ballangé, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Le Sens commun », 1975.

PLATON, *Ion*, traduit du grec par Monique Canto, Paris, G-F Flammarion, 1989.

RICŒUR, Paul, « De l'interprétation », dans *Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*, Paris, Seuil, coll. « Esprit », 1986, p. 11-35.

—, *De l'interprétation, Essai sur Freud*, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1995.

SCHAPIRO, Meyer, « Léonard et Freud : une étude d'histoire de l'art » (traduit de l'anglais par Jean-Claude Lebensztejn) et « L'objet personnel, sujet de nature morte. À propos d'une notation de Heidegger sur Van Gogh » (traduit de l'anglais par Guy Durand), dans *Style, artiste et société [Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, Society (1994)]*, Paris, Gallimard, coll. « TEL », 1990.

SETTIS, Salvatore, *L'Invention d'un tableau : « La Tempête » de Giorgione [La « Tempesta » interpretata : Giorgione, i committenti, il soggetto (1978)]*, traduit de l'italien par Olivier Christin, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Le Sens commun », 1987.

SHUSTERMAN, Richard, *Sous l'interprétation [In interpretive turn (1991)]*, traduit de l'anglais par Jean-Pierre Cometti, Paris, Éditions de l'Éclat, coll. « Tiré à part », 1994.

SONTAG, Susan, « Contre l'interprétation », dans *L'Œuvre parle [Against interpretation and others essays (1966)]*, traduit de l'anglais par Guy Durand, Paris, Christian Bourgois, 2010.

STEINER, George, *Réelles présences : Les arts du sens [Real presences, is there anything in what we say ? (1989)]*, traduit de l'anglais par Michel R. de Pauw, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1991, chapitre 2 : « Le contrat rompu ».

STOICHITA, Victor, *L'Effet Sherlock Holmes, Variations du regard de Manet à Hitchcock*, Paris, Hazan, 2015.

TRENTINI, Bruno, *Interpréter l'art : dynamisme et réflexivité de l'expérience esthétique*, Paris, L'Harmattan, coll. « Ouverture esthétique », 2016.

WARBURG, Aby, *Essais florentins et autres textes*, traduit de l'allemand par Sibylle Muller, Paris, Hazan, 2015.

Épreuve écrite d'histoire de l'art

Question portant sur le XXe siècle

(Sessions 2019, 2020 et 2021)

L'intime dans l'art contemporain des années 60 à nos jours

Bibliographie :

Ouvrages :

ABRAMOVIĆ, Marina, *Traverser les murs. Mémoires*, traduit de l'anglais par Odile Demange, Paris, Fayard, 2017.

ANZIEU, Didier, *Le Moi-peau*, Paris, Dunod, 1985.

- ARCHIAS, Élise, *The Concrete Body: Yvonne Rainer, Carole Schne'mann, Vito Acconci*, New Haven, Yale University Press, 2016.
- ARDENNE, Paul, *L'Image corps : figures de l'humain dans l'art du XXe siècle*, Paris, Éditions du Regard, 2001.
- , *Art, le présent. La création plasticienne au tournant du XXe siècle*, Paris, Éditions du Regard, 2009.
- AVRILLA, Jean-Marc et Jean-Louis FROMENT, *Pierrick Sorin : films, vidéos et installations, 1988-1995*, Bordeaux, CAPC Musée d'art contemporain, 1995.
- BACHELARD, Gaston, *La Poétique de l'espace [1957]*, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », 2012.
- BAILLET, Florence et Arnaud REGNAULD (dir.), *L'Intime et le politique dans la littérature et les arts contemporains*, Paris, Michel Houdiard éditeur, 2011.
- BAQUÉ, Dominique, *Photographie plasticienne, l'extrême contemporain*, Paris, Éditions du regard, 2009.
- , *Pour un nouvel art politique. De l'art contemporain au documentaire*, Paris, Flammarion, 2004.
- BATAILLE, Georges, *L'Érotisme [1957]*, Paris, Les éditions de Minuit, 2011.
- BERNADAC, Marie-Laure, *Louise Bourgeois*, coll. « La création contemporaine », Paris, Flammarion, 2006.
- BERNAS, Steven (dir.), *Le Corps sensible*, Paris, Éditions L'Harmattan, 2013.
- BORER, Alain, *Joseph Beuys. Un panorama de l'œuvre*, Lausanne, Bibliothèque des Arts, 2001.
- BOURRIAUD, Nicolas, *Esthétique relationnelle*, Paris, Les Presses du réel, 2001.
- CHEN, Qing, *Mise en scène d'un corps performatif. Entre identité et altérité*, Paris, Éditions L'Harmattan, 2017.
- CHIRON, Éliane et LELIÈVRE Anaïs (dir.), *L'Intime, le privé, le public dans l'art contemporain*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012.
- CHOUVIER, Bernard, *Symbolisation et processus de création : sens de l'intime et travail de l'universel dans l'art et la psychanalyse*, Paris, Dunod, 1998.
- COMAR, Philippe, *Lucian Freud : peintre de la nudité*, Paris, Gallimard, 2010.
- COPLANS, John, *A Body*, New York, PowerHouse Books, 2002.
- COSTA, Guido, *Nan Goldin*, Londres, Phaidon, coll. « Photographies », 2010.
- DAGEN, Philippe, *Artistes et ateliers*, Paris, Gallimard, collection « Témoins de l'art », 2016.
- DIDI-HUBERMAN, Georges, *L'Empreinte*, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1997.
- , *La Ressemblance par contact : archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte*, Paris, Éditions de Minuit, 2008.
- EWING, William, *Le Corps : œuvres photographiques sur la forme humaine*, Paris, Assouline, 1998.
- FOESSEL, Michael, *La Privation de l'intime, mise en scène politique des sentiments*, Paris, Éditions du Seuil, 2008.
- FOUCAULT, Michel, *Histoire de la sexualité : tome III. Le Souci de soi*, chapitre 2 : « La culture de soi », Paris, Gallimard, 1984.

- GIDDENS, Anthony, *La Transformation de l'intimité. Sexualité, amour et érotisme dans les sociétés modernes*, traduit de l'anglais par Jean Mouchard, Paris, La Rouergue/Chambon, 2004.
- GIQUEL, Pierre, *Pierrick Sorin*, Paris, Hazan, 2000.
- GOUDINOUX, Véronique, *Vies-à-Vi(e)s*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1997.
- GRENIER, Catherine et Christian BOLTANSKI, *La Vie possible de Christian Boltanski*, Paris, Éditions du Seuil, 2010.
- JULLIEN, François, *De l'intime. Loin du bruyant amour*, Paris, Le Livre de Poche, « Biblio Essais », 2014.
- LEBOVICI, Elisabeth (dir.), *L'Intime*, Paris, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 1998.
- MAISON ROUGE (de), Isabelle, *Mythologies personnelles : l'art contemporain et l'intime*, Paris, Scala, 2004.
- MILLET, Catherine, *Le Corps exposé*, Nantes, Cécile Defaut, 2011.
- MOULIN, Joëlle, *L'Autoportrait au XXe siècle*, Paris, Adam Biro, 1999.
- ORLAN et Stéphane PLACE (dir.), *De l'art charnel au baiser de l'artiste*, Paris, Jean-Michel Place, 1997.
- PUGNET, Natasha, *Les doubles jeux de l'artiste : identité, fiction et représentation de soi dans les pratiques contemporaines*, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2012.
- SAUVAGEOT, Anne, *Sophie Calle, l'art caméléon*, Paris, Presses Universitaires de France, 2014.
- SENNETT, Richard, *Les Tyrannies de l'intimité*, traduction française par Antoine Berman et Rebecca Folkman, Paris, Les éditions du Seuil, coll. « Couleur Idées », 1995.
- STILES, Kristine, Klaus Biesenbach, Chrissie Iles, *Abramović Marina*, Londres, Phaidon Press, 2008.
- STORR, Robert, *Louise Bourgeois : géométries intimes*, Paris, Hazan, 2016.
- TISSERON, Serge, *L'Intimité surexposée* [2001], Paris, Hachette, 2003.
- UHL, Magali (dir.), *Les Récits visuels de soi : mises en récit artistiques et nouvelles scénographies de l'intime*, Paris, Presses Universitaires de Paris-Ouest, 2015.
- WAJCMANN, Gérard, FALGUIÈRES Patricia, CRIQUI Jean-Pierre, *L'Intime, le collectionneur derrière la porte*, Lyon, Fage Editions, 2004.
- WATTEAU, Diane (dir.), *Vivre l'intime (dans l'art contemporain)*, Thalia éditions, coll. « Conversations », 2012.

Numéros de revues et articles :

- CHÉREL Emmanuelle, « "Habiter" de Latifa Laâbissi », *Les Cahiers du L.A.U.A.*, 9, 2006.
- DIDI-HUBERMAN Georges, « Grand joujou mortel (fragments) », *Art Press*, 363, janvier 2010.
- GENTÈS, Annie, « L'intime à l'épreuve du réseau », *Communication et Langages*, 152, 2007, p. 89-105.
- LEBOVICI, Elisabeth, « McQueen Steve. Un cinéma qui dure et endure », *Art Press*, 357, juin 2009, p. 54-59.
- LUQUET-GAD Ingrid, « Boris Groys : l'artiste en personnage public », *Art Press*, 424, juillet-août 2015, p. 62-67.

« La Photographie, l'intime et le public », *Art Press*, hors-série n°11, 1990.

NANCY Jean-Luc et Chantal PONBRIAND, « Un entretien », *Parachute*, 100, 1er octobre 2000, p. 14-31.

ROUSSEAU Pascal, « Home Sweet Home. La maison utérine, antre primitif de la modernité », *Exposé*, 4, volume 2, 2003, p. 92-107.

WOLBERG Nathalie, « Textures d'espaces – Territoires d'émotion : L'architecture comme objet intime », dans *Faire une ambiance : actes du colloque international Grenoble 10-12 septembre 2008*, Jean-François Augoyard (dir.), Grenoble, À La croisée, 2011, p. 377-382.

Catalogues (liste non exhaustive) :

Bill Viola, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 2014.

Elles@centrepompidou, artistes femmes dans les collections du MNAM-CCI, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2009.

Etienne-Martin, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2010.

Fémininmasculin : Le sexe de l'art, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1995.

Gilbert et Georges, conversation intime avec François Jonquet, Paris, Grasset, 2016.

Lucian Freud : L'atelier, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2010.

Marc Trivier – photographies, Lausanne, Centre Régional de la photographie Nord Pas-de-Calais/Denain, Musée de l'Élysée, 1988.

Mona Hatoum, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2015.

ORLAN, Centre National de la photographie, Fonds régional d'art contemporain, Pays de la Loire, Paris, Flammarion, 2004.

Rebecca Horn, Musée de Grenoble, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1995.

Rebecca Horn, Musée de Grenoble/Guggenheim Museum, Paris/Grenoble/New York, Réunion des musées Nationaux, 1995.

Sophie Calle : M'as-tu vue ? Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2003.

La Sphère de l'intime. Le printemps de Cahors : photographie et arts visuels, Arles, Actes Sud, 1998.

Question portant sur une 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 CHAUDONNET, « 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

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 GRUNHEC, *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

Edouard 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, PUFR, 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

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.