

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts appliqués

Programme de la session 2013

Épreuve écrite d'esthétique

L'espace (nouveau thème)

Bibliographie indicative

Usuels :

Encyclopaedia Universalis, les entrées suivantes :

Espace architectural et esthétique, Françoise Choay (dir),

La sculpture, de Henri Van Lier

Renaud Barbaras (dir), *L'espace lui-même*, Revue Epokhé n° 4, éd. Jérôme Millon, 1994

Thierry Paquot et Chris Younés (dir) :

Le Territoire des philosophes, Lieu et espace dans la pensée au XXe siècle, Paris, La Découverte, 2009

Espace et lieu dans la pensée occidentale de Platon à Nietzsche, La Découverte, 2012

Classiques de la philosophie :

Platon, *Timée*, 47a 57 d, GF

Aristote, *Physique*, IV (le lieu) ; *Physique* V, 3 (consécutif, contigu, continu), GF

Traité du ciel, I, GF

L.B. Alberti, *De Pictura*, Macula, 1992

L'Art d'édifier, Seuil, 2004

René Descartes, *Discours de la méthode* (5e et 6e parties)

Les Principes de la philosophie (Livre II), éd. Alquié, T. 3

Emmanuel Kant, *Critique de la raison pure* (L'Esthétique transcendantale), PUF

G.W.F. Hegel : *Esthétique* (L'architecture), Livre de poche, tome 2

Henri Bergson, *Essais sur les données immédiates de la conscience* (chap. 2), PUF

Edmund Husserl, *Chose et espace*, PUF, Epiméthée, 1989

Martin Heidegger, *Être et temps*, §§ 15 à 22, Gallimard, 1986

Essais et conférences : « Bâtir habiter penser » ; « L'Homme habite en poète », Tel Gallimard, 1958

Remarques sur Art – Sculpture – Espace, Rivage poche, 2009

Gaston Bachelard, *La Poétique de l'espace*, PUF, 1967

M. Merleau Ponty : *L'Œil et l'esprit*, Folio

Phénoménologie de la perception, (chap I, 2 L'espace), Tel Gallimard

Michel Foucault, *Le Corps utopique ; Les Hétérotopies*, éditions Lignes, 2009

Henri Maldiney, *Regard Parole Espace*, L'âge d'Homme, 1973

L'espace dans les sciences humaines :

Cartes et figures de la terre, Centre Georges Pompidou (catalogue d'exposition), 1980

Marc Augé, *Non-lieux, Introduction à une anthropologie de la modernité*, Seuil, 1992

Jean-Marc Besse, *Face au monde, Atlas, jardins et géoramas*, Desclée de Brouver, 2003

Marc Brosseau, *Des romans-géographes*, L'Harmattan, 1996

Philippe Cardinali, *L'Invention de la ville moderne*, La Différence, 2002

Michel de Certeau, *L'Invention du quotidien*, t. 1 (3e partie : *Pratiques d'espace*) et t. 2 (1ère partie : *Habiter*), Folio essais

François Dagognet, *Une épistémologie de l'espace concret*, Vrin, 1973
Marc Desportes, *Paysages en mouvements, Transports et perception de l'espace, XVIII- XXe siècles*, Gallimard, 2005
Edward T. Hall, *La Dimension cachée*, Seuil, Point Essais, 1978
Alexandre Koyré, *Du Monde clos à l'univers infini*, Gallimard, 1973
Louis-Michel Nourry, *Les Jardins publics en province. Espace et politique au XIXe siècle*, Presses Universitaires de Rennes, 1997
Paul Zumthor, *La Mesure du monde, représentations de l'espace au Moyen Age*, Seuil, 1993

L'espace et la perspective :

Daniel Arasse, *L'Homme en perspective*, Hazan, 1979.
Michael Baxandall, *L'Œil du quattrocento*, Gallimard, 1985
Philippe Comar, *La Perspective en jeu, les dessous de l'image*, Gallimard, 1992
Hubert Damisch, *L'Origine de la perspective*, Flammarion, 1987
Pierre Francastel, *La Figure et le lieu*, Gallimard, 1967
Erwin Panofsky, *La Perspective comme forme symbolique*, Minuit, 1975

Architecture et espace :

Philippe Bonnin (dir), *Architecture, Espace pensé, espace vécu*, Recherches, 2007
Françoise Choay, *Pour une anthropologie de l'espace*, Seuil, 2006
Siegfried Giedion, *Espace, temps, architecture*, Denoël, 2004
Benoît Goetz, *La Dislocation*, Verdier, 2001
Christian Norberg-Schulz, *L'Art du lieu*, Le Moniteur, 1997

Arts et esthétique :

Eliane Escoubas, *L'Espace pictural*, Encre Marine, 2011
Céline Flécheux, *L'Horizon, des traités de perspective au Land Art*, Presses Universitaires de Rennes, 2009
Gilles A. Tiberghien, *Land art*, Carré, 1993
Paul Valéry, *Eupalinos ou l'architecte*, NRF, Poésie Gallimard
Henri Van Lier, *Les Arts de l'espace*, Casterman, 1971
Kenneth White, *Le Plateau de l'albatros : Introduction à la géopoétique*, Grasset, 1994

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

Les questions et les éléments de bibliographie de l'épreuve écrite d'histoire de l'art et des techniques sont reconduits, comme suit, pour la session 2013.

1. L'Autre et l'Ailleurs. L'exotisme en Europe du xviie siècle au xixe siècle

Éléments de bibliographie

Vision de l'ailleurs chez les contemporains des époques étudiées.

Sur l'état d'esprit des européens récepteurs des œuvres, les ouvrages indiqués dans les différents paragraphes de la bibliographie indicative donnent fréquemment des indications précises. En complément, le candidat se référera à sa culture classique personnelle (ainsi, pour les xviie et xviiie siècles, outre les contes traduits par Galand, les abondants écrits de Montesquieu, Voltaire, Diderot sur ces thèmes) et pourra sans doute avec fruit consulter des ouvrages tels ceux proposés ci-dessous et qui ne visent pas à une impossible exhaustivité.

Études générales :

- Fernand Braudel, *Civilisation matérielle, économie et capitalisme, xve- xviiie siècle*, tome 1, *Les structures du quotidien, le possible et l'impossible*, Armand Colin, 1979.
- René Rémond, *Introduction à l'histoire de notre temps*, tome 1, *l'Ancien Régime et la Révolution, 1750-1815 ;*, tome 2, *Le xixe siècle, 1815-1914*, Seuil, collection Point, 1974.
- Paul Hazard, *La crise de la conscience européenne, 1680 - 1715*, notamment chapitre 1, Fayard, Paris, 1978.
- Paul Hazard, *La pensée européenne au xviiie siècle, de Montesquieu à Lessing*, notamment chapitre 1, Fayard, Paris, 1979.
- Walter Benjamin, *Paris capitale du xixe siècle*, Cerf, 1989.

Récits de (ou sur des) voyageurs très ou peu connus et aux motivations diverses :

- Jean Baptiste Bernier : Un libertin dans l'Inde moghole, le voyage de J. B. Bernier (1656 – 1669), Chandeigne, 2008.
- Jean Chardin, Voyage en Perse, Phébus, "d'ailleurs", 2007.
- Gérard de Nerval, Voyage en Orient, Gallimard, Folio classique, 1998.
- Gustave Flaubert, Voyage en Orient, Gallimard, Folio classique, 1998.
- René Etiemble, La querelle des rites, Julliard, Archives, 1966.

Ars décoratifs :

- Cécile Beurdeley, Sur les routes de la soie, le grand voyage des objets d'art, Seuil, 1985.
- Alain Gruber, L'art décoratif en Europe, tome 1, Renaissance et Maniérisme, 1993 ; tome 2, Classique et baroque, Citadelles et Mazenod, 1992.
- Bertrand Rondot, Xavier Salmon, Madame de Pompadour et les arts (catalogue), Réunion des musées nationaux (RMN) / Versailles, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, Paris, 2002.
- La route des Indes, 1500 – 1850, Musée des arts décoratifs, Paris / Musée d'Aquitaine, Bordeaux, 1998.

Vêtement, textile, impression :

- Odile Blanc, Vivre habillé, Klinksieck, collection 50 questions, 2009.
- Céline Cousquer, Nantes, une capitale française des indiennes au XVIIIe siècle, Coiffard Libraire Éditeur, 2002.
- F. Joubert, A. Lefébure, P. François, Histoire de la tapisserie en Europe du Moyen âge à nos jours, Flammarion, 1995.
- Alan Kennedy, Costumes japonais du XVIe au XIXe siècle, Adam Biro, 1997.
- Odile Nouvel-Kammerer, Papiers peints panoramiques, Flammarion / Musée des Arts Décoratifs, 1998.
- Philippa Scott, Le livre de la soie, La documentation française / Imprimerie Nationale, 1993.
- Cachemires parisiens, 1810-1880, À l'école de l'Asie, Monique Lévi-Strauss (catalogue), Musée de la mode et du costume, Palais Galliera, Paris-Musées, 1998.
- Touches d'exotisme XIVe - XXe siècle, Musée de la mode et du textile, Sylvie Legrand-Rossi, Jean-Paul Leclercq, Florence Müller, Véronique de Bruignac-La Hougue, Lydia Kamitsis, Pamela Golbin (catalogue), Union centrale des arts décoratifs, Paris, 1998.
- Tapis, présent de l'Orient à l'Occident (catalogue), Institut du Monde Arabe (IMA), 1989.
- Couleurs d'exotisme, XIVe – XXe siècle, Dominique Cuvilier (catalogue), Musée de la mode et du textile, Paris, 1999.
- Les Belles de Mai, deux siècles de mode à Marseille, collections textiles du Vieux - Marseille, XVIIIe – XIXe siècles, Éditions Alors Hors du temps, Musées de Marseille, 2002.

Objets, accessoires :

- Jean-Paul Bouillon, Christine Shimizu, Philippe Thiébaud, Art, industrie et japonisme, le service «Rousseau», Dossiers du musée d'Orsay / Réunion des musées nationaux (RMN), 1988.
- Evelyne Possémé, Dominique Forest, La collection des bijoux du Musée des arts décoratifs à Paris, Union centrale des arts décoratifs, 2002.
- La cristallerie de Clichy : une prestigieuse manufacture du XIXe siècle, R. Dufrenne, J. Maes & C Capdet, La rose de Clichy, 2005.

Architecture, architecture intérieure, mobilier :

- Loraine Decléty, La représentation de l'architecture islamique à Paris au XIXe siècle : une définition de l'orientalisme architectural, thèse de l'École des Chartes, 2001.
- Rodolphe Hammadi, Paris arabesques : architectures et décors arabes et orientalisants à Paris, Éric Koehler / Institut du Monde Arabe (IMA), 1998.
- Jean-Luc Massot, Architecture et décoration du XVIe au XIXe siècle, Edisud, 1992.
- Alain Merot, Retraites mondaines, aspects de la décoration intérieure à Paris au XVIIe siècle, Gallimard, collection Le Promeneur, 1990.
- Bruno Pons, Les grands décors français, 1650-1800, Fatou, 1995.
- Anne-Marie Quette, Mobilier français, Louis XIII et Louis XIV, Massin, 2000.
- Gabriel P. Weisberg, Edwin Becker, Evelyne Possémé, Les origines de l'Art nouveau, La maison Bing, Amsterdam, Van Gogh muséum, Paris, Musée des arts décoratifs, Anvers, fonds Mercator, 2004.

Expositions universelles :

- Linda Aimone, Carlo Olmo, Les Expositions Universelles 1851-1900, Belin, 1993.
- Pascal Ory, Les Expositions universelles de Paris, Ramsay, 1982.
- Florence Pinot de Villechenon, Fêtes géantes, Les expositions universelles, pour quoi faire ?, Autrement, 2000.

Orientalisme, japonisme, « chinoiseries » :

- Anne-Marie Amon, Micheline Durand, Le voyage de l'Empereur de Chine, de la Chine de Kangxi aux chinoiseries de Louis xv, Musée Leblanc-Duvernoy, Auxerre.
- Stéfano Carloni (sous la direction de), Venise et l'Orient (catalogue), Paris - New York, IMA / Gallimard, 2006.
- Philippe Haudrere, Gérard Le Bouedec, Les Compagnies des Indes, Rennes, Ouest - France, 2005.
- Gérard-Georges Lemaire, L'univers des orientalistes, Place des Victoires, 2000.
- Madeleine Jarry, Chinoiseries, Le rayonnement du goût chinois sur les arts décoratifs des xviie et xviiie siècles, Vilo, 1981.
- Lionel Lambourne, Japonisme, échanges culturels entre le Japon et l'Occident, Phaidon, 2006.
- Francis Macouin, Keiko Omoto, Quand le Japon s'ouvrit au monde, Gallimard / Réunion des musées nationaux, Collection Découvertes Gallimard, 2001.
- Christine Peltre, Les orientalistes, Hazan, 1997.
- Christine Peltre, Les arts de l'Islam, Itinéraire d'une redécouverte, Collection Découvertes Gallimard, Paris 2006.
- Edward Wadie Saïd, L'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, Seuil, 2005.
- Philippa Scott, Turqueries, Thames & Hudson, 2001.
- L'audience de l'empereur de Chine, François Boucher, Pascale Bertrand, Beaux-arts magazine, n° 39, octobre 1986, p. 40-43.
- L'orientalisme et les caractères orientaux de l'imprimerie nationale, Paul-Marie Grinevald, Art & métiers du livre, n° 165, janvier-février 1991, p. 66-70.
- Chinoiseries, exposition temporaire du 22 novembre 2002 au 29 juin 2003, Musée de la toile de Jouy, Jouy-en-Josas, Journal d'exposition n° 2.
- D'un regard l'autre, Musée du Quai Branly (catalogue), Réunion des musées nationaux (RMN), 2006.
- Pagodes et dragons, exotisme et fantaisie dans l'Europe rococo 1720-1770 (catalogue), Musée Cernuschi
- Musée des arts de l'Asie de la ville de Paris, Paris musées, 2007.
- Katagami, les pochoirs japonais et le japonisme (catalogue), Maison de la culture du Japon à Paris, 2006.
- Planète métisse, To mix or not to mix (catalogue), Musée du Quai Branly, Paris, 2008.
- Satsuma, de l'exotisme au japonisme (catalogue), Sèvres, Musée national de céramique / Réunion des musées nationaux (RMN), 2008.

2. Industrie, uniformisation et singularité au xxe siècle

Éléments de bibliographie

- Adorno T., Minima moralia, Payot, Paris, 2003
- Arendt, H., « Le travail », in La condition de l'homme moderne, Pocket, Paris, 1994.
- Assouly O., Le capitalisme esthétique. Essai sur l'industrialisation du goût, Cerf, 2008.
- Baudrillard J., Le système des objets, éditions Gallimard, 1968.
- Benjamin, W., L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, in Essais, III, Folio, Paris, 2000.
- Bertrand G., Histoire des techniques, ed. La Pléiade.
- Boltanski, C. & Chiapello, E., Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 1998.
- Cochoy, F., Histoire du marketing. Discipliner l'économie du marché, La découverte, Paris, 1999.
- Colin C. Question(s) Design, Flammarion, 2010.
- Dagognet F., Eloge de l'objet, édition Vrin 1989.
- Deforge, Y., L'œuvre et le produit, Champ Vallon, 1993.
- Hoggart, R., La culture du pauvre. Etude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, Minuit, paris, 1970.
- Huyghe, P.D, Art et industrie. Philosophie du Bauhaus, Circé, 1999
- Huizinga, J., Incertitudes, essai de diagnostic du mal dont souffre notre temps [1934-36?], Paris, Librairie de Médicis, 1939.
- La critique en design, contribution à une anthologie, Textes rassemblés par Françoise Jollant-Kneebone, critiques d'art, 2003.
- Migayrou F., Mennan Zeynep (sous la direction de), Architectures non standard, catalogue de l'exposition présentée au Centre Pompidou, Galerie Sud, 10 décembre 2003-1er mars 2004, Paris, Éditions du Centre pompidou, 2003.
- Oroza E. , RIKIMBILI. Une étude sur la désobéissance technologique et quelques formes de réinvention, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2009.
- Lazarrato, M., Puissances de l'invention. La psychologie sociale de Tarde contre l'économie politique, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2002.
- Simmel, G., « Essai sur la sociologie des sens »(1912), in Sociologie et épistémologie, PUF, Paris,
- Simmel, G., Secret et sociétés secrètes, Circé, Paris, 2000.

- Simondon, G., L'individualisation psychique, Jérôme Million, Paris, 2005.
- Simondon, G., Du mode d'existence des objets techniques, Aubier 1958.
- Stasser, S., Satisfaction guaranteed, The Making of the American Mass Market, Pantheon Books, New York, 1989.
- Tarde, G., Les lois de l'imitation, Kimé, Paris, 1993
- Tedlow, R.S., L'audace et le marché. L'invention du marketing aux Etats-Unis, Paris, Odile Jacob, Paris, 1997.