

Épreuve écrite d'esthétique et sciences de l'art

(Sessions 2022, 2023 et 2024)

L'art et la vie

Bibliographie :

AFEISSA, Hicham-Stéphane, *Esthétique de la charogne*, Bellevaux, Éditions Dehors, 2018.

AFEISSA, Hicham-Stéphane et LAFOLIE Yann, *Esthétique et environnement : appréciation, connaissance et devoir*, Paris, Vrin, coll. « Textes clés », 2015.

AGAMBEN, Giorgio, *Profanations [Profanazioni (2000)]*, traduit de l'italien par M. Rueff, Paris, Payot, 2006.

ARASSE, Daniel, *Léonard de Vinci : le rythme du monde* (1997), Paris, Hazan, 2019 : « Une science en mouvement » (p. 67-89), « Le monde de Léonard » (p. 91-125), « Les desseins du peintre » (p. 207-261), « La personne de Léonard » (p. 375-387) et « Deux notes sur Léonard et Freud » (p. 389-400).

ARDENNE, Paul, *Un art écologique : création plasticienne et anthropocène*, Lormont, Le Bord de l'eau, 2019.

ARENDRT, Hannah, *Condition de l'homme moderne [The human condition (1958)]*, chap. 4, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Georges Fradier, Paris, Pocket, coll. « Agora », 2002.

BALTRUŠAITIS, Jurgis, « Physiognomonie animale » et « Pierres imagées », dans *Les Perspectives dépravées*, tome 1 : *Aberrations, Essai sur la légende des formes* (1983), Paris, Flammarion, 1995, p. 13-149.

BALZAC, Honoré de, *Le Chef-d'œuvre inconnu et autres nouvelles* (1831), Paris, Gallimard, 2005.

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

BÉGOUT, Bruce, *Le Concept d'ambiance*, Paris, Éditions du Seuil, 2020.

BERGSON, Henri, *Le Rire* (1900) : « Le comique de caractère », dans *Œuvres*, Paris, P.U.F., édition du Centenaire, 1991.

—, « La perception du changement », dans *La Pensée et le mouvant* (1934), *Œuvres*, Paris, P.U.F., édition du Centenaire, 1991.

BOURRIAUD, Nicolas, *Formes de vie. L'art moderne et l'invention de soi* (1999), Paris, Denoël, 2009.

BRABANTI, Roberto, VERNER, Lorraine (dir.), *Les Limites du vivant : à la lisière de l'art, de la philosophie et des sciences de la nature*, Paris, Éditions Dehors, 2016.

- CAILLOIS, Roger, *Œuvres*, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2008 : *Sciences diagonales* (« Méduse et Cie » et « Cases d'un échiquier »), p. 477-602 ; *Cohérences aventureuses* (« Esthétique généralisée » p. 809-836, et « La dissymétrie » p. 905-948) ; *Pierres, minéraux : l'autre monde* (« Pierres », « L'Écriture des pierres (fragments) » et « Minéraux ») et *Épilogue* (« Trois leçons de ténèbres » et « Récurrences dérobées, Le champ des signes »), p. 1035-1164.
- CHASTEL, André, « Le fragmentaire, l'hybride, l'inachevé » (1957), dans *Fables, formes, figures*, tome II (1978), Paris, Flammarion, 2000, p. 33-44.
- DELEUZE, Gilles, *Francis Bacon, Logique de la sensation* (1981), Paris, Éditions du Seuil, 2002.
- DESPRET, Vinciane, *Habiter en oiseau*, Arles, Actes Sud, 2019.
- DEWEY, John, *L'Art comme expérience* [(*Art as Experience* (1934)], traduit de l'anglais (Etats-Unis) par J.-P. Cometti, C. Domino, F. Gaspari, C. Mari, N. Murzilli, C. Pichevin, J. Piwnica & G. Tiberghien, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2005.
- DIDEROT, Denis, « Les salons » (1759-1781), « Essai sur la peinture », « Recherches philosophiques sur la nature du beau », dans *Œuvres esthétiques*, éd. Paul Vernière, Paris, Dunod, 1994.
- DIDI-HUBERMAN, Georges, *La Peinture incarnée*, suivi de *Le Chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac*, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1985.
- , *Être crâne : lieu, contact, pensée, sculpture*, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Fable du lieu », 2000.
- DUFRENNE, Mikel, « Intentionnalité et esthétique » (1954), dans *Esthétique et philosophie*, tome 1, Paris, Klincksieck, coll. « Esthétique », 1988, p. 53-61.
- , « Le Plaisir esthétique », dans *Esthétique et philosophie*, tome 3, Paris, Klincksieck, coll. « Esthétique », 1981, p. 103-139.
- DURAFOUR, Jean-Michel, *Tchernobyliana, Esthétique et cosmologie de l'âge radioactif*, Paris, Vrin, coll. « Essais d'art et de philosophie », 2021.
- EMERSON, Ralph Waldo, « La Nature » [*Nature* (1836)], dans *La Confiance en soi et autres essais*, traduit de l'américain par Monique Bégot, Paris, Payot & Rivages, 2000, p. 17-84.
- FEL, Loïc, *L'Esthétique verte – de la représentation à la présentation de la nature*, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Pays Paysages », 2009.
- FOCILLON, Henri, *Vie des formes* (1934), suivi de *Éloge de la main*, Paris, P.U.F., coll. « Quadrige », 2013.
- FORMIS, Barbara, *Esthétique de la vie ordinaire*, Paris, P.U.F., coll. « Lignes d'art », 2010.
- FOUCAULT, Michel, *Histoire de la sexualité*, tome 3, *Le Souci de soi* (1984), Paris, Gallimard, 1997.
- FRÉCHURET, Maurice, *L'Art et la vie – Comment les artistes rêvent de changer le monde, XIXe-XXIe siècle*, Dijon, Les presses du réel, 2019.

- FRIED, Michael, *La Place du spectateur : Esthétique et origines de la peinture moderne* [Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of Diderot (1980)], traduit de l'anglais (Etats-Unis) par C. Brunet, Paris, Gallimard, 1990.
- GASQUET, Joachim, *Cézanne (1921)*, Paris, Encre marine, 2003.
- GELL, Alfred, *L'art et ses agents, Une théorie anthropologique* [Art and Agency, An Anthropological Theory (1998)], traduit de l'anglais par O. et S. Renaut, Dijon, Les presses du réel, 2009.
- GRIMALDI, Nicolas, « Une feinte passion », dans *L'Art ou la feinte passion : Essai sur l'expérience esthétique*, Paris, P.U.F., coll. « Epiméthée », 1983.
- GROSOS, Philippe, *Lucidité de l'art – Animaux et environnement dans l'art depuis le paléolithique supérieur*, Paris, Cerf, 2020.
- HENRY, Michel, « Art et phénoménologie de la vie » (1996), dans *Auto-donation : entretiens et conférences* (2002), Paris, Beauchesne, 2004, p. 197-222.
- , *Voir l'invisible. Sur Kandinsky* (1988), Paris, P.U.F., coll. « Quadrige », 2005.
- INGOLD, Tim, *Faire : Anthropologie, archéologie, art et architecture* [Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture (2013)], traduit de l'anglais par H. Gosselin et H.-S. Afeissa, Bellevaux, Édition Dehors, 2017.
- JOUANNAIS, Jean-Yves, *Artistes sans œuvres : « I would prefer not to »* (1997), Paris, Gallimard, coll. « Verticales », 2009.
- KANDINSKY, Vassily, *Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier* [Über das Geistige in der Kunst : insbesondere in der Malerei (1912)], traduit de l'allemand par N. Debrand et du russe par B. du Crest, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1989.
- KANT, Emmanuel, *Critique de la faculté de juger* [Kritik der Urteilskraft (1790)], traduit de l'allemand par A. Philonenko, Paris, Vrin, 1965, Première partie § 1-5 (p. 49-55), §23-54 (p. 84-161), Deuxième partie § 61-68 (p. 181-201).
- KAPROW, Allan, *L'Art et la vie confondus* [Essays on the blurring of art and life (1993)], traduit de l'anglais (Etats-Unis) par J. Donguy, Paris, Éditions du Centre Georges Pompidou, 1996.
- LALO, Charles, *L'Art et la vie, 1. L'Art près de la vie*, Paris, Vrin, 1946.
- , *L'Art et la vie, 2. Les grandes évasions esthétiques : Delacroix, Flaubert, Les Goncourt, Lamartine, Sarcey, Wagner*, Paris, Vrin, 1947.
- , *L'Art et la vie, 3. L'économie des passions : Mme Ackermann, Balzac, Hugo, Musset, Nietzsche, Sand, Zola*, Paris, Vrin, 1947.
- LARRÈRE, Raphaël, « L'esthétique de la nature », dans Florence Burgat et Vanessa Nurock (dir.), *Le Multinaturalisme*, Marseille, Wildproject, 2013, p. 18-29.

Concours externe de l'agrégation du second degré
Section arts plastiques
Programme de la session 2022

- LÉCOLE SOLNYCHKINE, Sophie, et PRUNET, Camille (dir.), « Végéter. Une écologie des formes à partir du végétal », Revue internationale en ligne *La Furia Umana*, n°37, automne 2019.
- LEOPOLD, Aldo, *Almanach d'un comté des sables* [*A Sand County almanac* (1949)], présentation par J.-M. G. Le Clézio, traduit de l'américain par A. Gibson, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2017.
- LOGÉ, Guillaume, *Renaissance sauvage : L'Art de l'Anthropocène*, Paris, P.U.F., 2019.
- MALDINEY, Henri, « De la transpassibilité », dans *Penser l'homme et la folie : à la lumière de l'analyse existentielle et de l'analyse du destin*, Grenoble, Jérôme Millon, coll. « Krisis », 1991.
- , « Existence : crise et création », dans *Existence – crise et création*, Fougères, Encre marine, 2001.
- MERLEAU-PONTY, Maurice, « Le Doute de Cézanne », dans *Sens et non-sens* (1948), Paris, Gallimard, 1995.
- , *L'Œil et l'Esprit* (1961), Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1985.
- MORIZOT, Baptiste, *Sur la piste animale*, préface de Vinciane Despret, Arles, Actes Sud, 2018.
- , *Manières d'être vivant, Enquêtes sur la vie à travers nous*, postface d'Alain Damasio, Arles, Actes Sud, 2020.
- MORIZOT, Baptiste et ZHONG MENGUAL, Estelle, *Esthétique de la rencontre : L'énigme de l'art contemporain*, Paris, Éditions du Seuil, 2018.
- NIETZSCHE, Friedrich, *La Naissance de la tragédie* [*Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik* (1872)], traduit de l'allemand par Michel Haar, Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, Paris, Gallimard, coll. « Folio-essais », 1989.
- , *Le Gai savoir* [*Die fröhliche Wissenschaft* (« la gaya scienza ») (1881–1882)], traduit de l'allemand par P. Wotling, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1997.
- , *La Vision dionysiaque du monde* [*Die dionysische Weltanschauung* (posthume : 1928)], traduit de l'allemand par L. Duvoy, Paris, Éditions Allia, 2016.
- PIGEAUD, Jackie, *L'Art et le vivant*, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », 1995.
- POE, Edgar Allan, « Le Portrait ovale » ["The Oval Portrait" (1842)], dans *Le Scarabée d'or et autres nouvelles* [*The Gold Bug and Other Stories*], traduit de l'anglais (États-Unis) par Charles Baudelaire, Paris, Gallimard, 1998.
- PRADIER, Jean-Marie, *La Scène et la fabrique des corps : ethnocénologie du spectacle vivant en Occident (Ve siècle av. J.-C. – XVIIIe siècle)*, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. « Corps de l'esprit », 1997.
- PROUST, Marcel, *Contre Sainte-Beuve*, Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1954 (posthume).
- , *Le Temps retrouvé* (posthume : 1927), Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 1994.
- QUINIOU, Yvon, *L'Art et la vie*, Montreuil, Le Temps des cerises, coll. « Blanche », 2015.

RILKE, Rainer Maria, *Auguste Rodin* [*Auguste Rodin* (1903)], traduit de l'allemand par B. Lortholary, dans *Œuvres en prose*, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1993.

—, *Lettres sur Cézanne* [*Briefe über Cézanne* (posthume : 1952)], traduit de l'allemand par Ph. Jaccottet, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Le Don des langues », 1991.

RODRIGO, Pierre, « Du phénoménologique dans l'art : la vie à l'œuvre », dans *Michel Henry. Pensée de la vie et culture contemporaine*, actes du colloque international de Montpellier, 3-5 décembre 2003, Paris, Beauchesne, coll. « Prétentaine », 2006.

ROSSET, Clément, *La Force majeure*, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1983.

ROWELL, Margit, *La Peinture, le geste, l'action : L'Existentialisme en peinture* (1972), Paris, Klincksieck, coll. « Esthétique », 1985.

SCHAPIRO, Meyer, « Les pommes de Cézanne » [*The Apples of Cézanne: an Essay on the Meaning of Still-Life* (1968)], dans *Style, artiste et société* [*Theory and philosophy of art: Style, artist, and Society* (1978)], traduit de l'anglais (Etats-Unis) par B. Allan *et al.*, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 1982.

SCHILLER, Friedrich von, *Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme* [*Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen* (1795-1796)], traduit de l'allemand par R. Leroux, Paris, Aubier, 1992.

SCHLESSER, Thomas, *L'Univers sans l'homme, Les arts contre l'anthropocentrisme, 1755-2016*, Paris, Hazan, 2016.

SCHLOSSER, Julius von, *Histoire du portrait de cire* [*Die Geschichte der Porträtbildnerei in Wachs* (1911)], traduit de l'allemand par V. Le Vot et E. Pommier, Paris, Macula, 1997.

SCHOPENHAUER, Arthur, *Le Monde comme volonté et comme représentation* [*Die Welt als Wille und Vorstellung* (1818)], traduit de l'allemand par A. Burdeau, Paris, P.U.F., coll. « Quadrige », 2014, livre III et suppléments.

SHUSTERMAN, Richard, *L'Art à l'état vif, La pensée pragmatiste et l'esthétique populaire* [*Pragmatist Aesthetics : Living Beauty, Rethinking Art* (1992)], traduit de l'anglais (États-Unis) par C. Noille, Paris, Editions de l'éclat, 2018, p. 309-354 (« L'éthique post-moderne et l'art de vivre »).

SLOTERDIJK, Peter, *Tu dois changer ta vie : De l'anthropotechnique* [*Du musst dein Leben ändern : Über Anthropotechnik* (2009)], traduit de l'allemand par O. Mannoni, Paris, Pluriel, 2015.

STAROBINSKI, Jean, *L'Œil vivant* (1961), Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1999.

STOICHITA, Victor I., *L'Effet Pygmalion : Pour une anthropologie historique des simulacres*, Genève, Droz, 2008.

THOREAU, Henry David, *Walden, ou La vie dans les bois* [*Walden, or Life in the Woods* (1854)], traduit de l'américain par B. Matthieussent, préface de J. Harrison, notes et postface de M. Granger, Marseille, Le mot et le reste, 2017.

TODOROV, Tzvetan, *L'Art ou la vie ! - Le cas Rembrandt*, suivi d'*Art et morale* (2008), Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points-essais », 2015.

VOUILLOUX, Bernard, *Le Tableau vivant : Phryné, l'orateur et le peintre* (2002), Paris, Flammarion, coll. « Champs arts », 2015.

VYGOTSKI, Lev, « L'Art et la vie », dans *Psychologie de l'art [Psikhologuia iskusstva (1965)]*, traduit du russe par F. Sève, Paris, Les éditions La Dispute, 2005.

WITTKOWER, Rudolf et Margot, *Les Enfants de Saturne : Psychologie et comportement des artistes de l'Antiquité à la Révolution française [Born under Saturn: The Character and Conduct of Artists (1963)]*, traduit de l'anglais (États-Unis) par D. Arasse, Paris, Macula, 2016.

Épreuve écrite d'histoire de l'art

Question portant sur la période du XXe siècle à nos jours

(Sessions 2022, 2023 et 2024)

Art, écologie et environnement, des années 1960 à nos jours

Bibliographie

1. Ouvrages :

ALLARD, Laurence, MONNIN, Alexandre (dir.), *Anthropocène et effondrement*, Paris, PUF, 2020.

ANDREWS, Max (dir.), *Land Art: A Cultural Ecology Handbook*, London, RSA, 2006.

ARDENNE, Paul, *Un art écologique. Création contemporaine et anthropocène*, Lormont/Bruxelles, Le Bord de l'eau/La Mulette, 2018.

ARDENNE, Paul, TANGUY, Claire (dir.), *Aqua Vitalis. Positions de l'art contemporain*, Bruxelles, La Mulette, 2013.

ARNAUDET, Didier, DESBIOLLES, Maryline, PALARIC, Lydie, *La Forêt d'art contemporain*, Bordeaux, Confluences, 2015.

BARRON, Stéphan, *Toucher l'espace, poétique de l'Art planétaire*, Paris, L'Harmattan, 2006.

BARSEGHIAN, Anna, KRISTENSEN, Stefan, PAPALOÏZOS, Isabelle, *La Bête et l'adversité*, Genève, Mētis Presses, 2016.

BRADY, Emily, *Aesthetics of the Natural Environment*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2003.

BERGÈRE, Raphaël, *Ecopoïèses : Enjeux écologiques de la création artistique à l'ère des nouveaux médias*, [Thèse de doctorat], Université Toulouse 2, 2015.

BERLEANT, Arnold, *Art and Engagement*, Philadelphia, Temple University Press, 1991.

—, *The Aesthetics of Environment*, Philadelphia, Temple University Press, 1992.

BLANC Nathalie, *Vers une esthétique environnementale*, Nancy, Quae, 2008.

—, *Les Formes de l'environnement : Manifeste pour une esthétique politique*, Genève, Métis Presses, 2016.

BLANC, Nathalie, RAMOS, Julie, *Écoplasties : Art et environnement*, Paris, Manuella, 2010.

BLANC, Nathalie, BENISH Barbara (dir.), *Form, Art and the Environment: Engaging in sustainability*, Abington, Routledge, 2017.

BROWN, Andrew, *Art and Ecology Now*, London, Thames & Hudson, 2014.

CARLSON, Allen, *Aesthetics and the Environment: The Appreciation of Nature, Art and Architecture*, London/New York, Routledge, 2000.

CERVULLE, Maxime, *Le Spectacle de l'écologie*, Paris, Poli éditions, 2010.

DEGUY, Michel, *Écologiques*, Paris, Hermann, 2012.

DENIS MOREL, Barbara, *Ecosystème, Biodiversité et Art Contemporain*, Gémenos, Presses Universitaires de Provence, 2010.

DEMOS, T.-J., *Decolonizing Nature: Contemporary art and the politics of ecology*, Berlin, Sternberg Press, 2016.

DESCOLA, Philippe, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard, 2005.

DOMINO, Christophe, *À ciel ouvert*, Paris, Éditions Scala, 1999 [réédition 2005].

DORIAN, Frank, *Le Land art et après. L'émergence d'œuvres géoplastiques*, Paris, L'Harmattan, 2005.

FEL, Loïc, *L'Esthétique verte : de la représentation à la présentation de la nature*, Seyssel, Editions Champ Vallon, 2009.

FRANCILLON, Martine, *Ar(t)bre & art contemporain : Pour une écologie du regard*, Paris, La manufacture de l'image, 2017.

FRESSOZ, Jean-Baptiste, BONNEUIL, Jean-Christophe, *L'Événement anthropocène, La Terre, l'histoire et nous*, Paris, Éditions du Seuil, [2013], 2016.

GARAYEVA-MALEKI, Suad, MUNDER, Heike (ed.), *Potential Worlds: Planetary Memories and Eco-fictions*, Zürich, Scheidegger & Spiess, 2020.

GARRAUD, Colette, BOËL, Mickey, *L'Artiste contemporain et la nature. Parcs et paysages européens*, Paris, Hazan, 2007.

- GARRAUD, Colette, *L'idée de nature dans l'art contemporain*, Paris, Flammarion, 1993.
- GUATTARI, Félix, *Les trois écologies*, Paris, Galilée, 1989.
- HACHE, Émilie (dir.), *De l'univers clos au monde infini*, Bellevaux, Dehors, 2014.
- KAGAN, Sacha, *Art and Sustainability: Connecting Patterns for a Culture of Complexity*, Berlin, Transcript Verlag, 2010.
- KASTNER, Jeffrey, WALLIS, Brian, *Land art et art environnemental*, Paris, Phaidon, 2010.
- KEPES, Gyorgy, *Arts of the Environment*, New York, George Braziller, 1972.
- KLEIN, Naomi, *Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique*, Arles, Actes Sud, 2015.
- LATOURET, Bruno, *Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, Paris, La Découverte, 2015.
- MATILSKY, Barbara C., *Fragile Ecologies: Contemporary Artists Interpretations and Solutions*, New-York, Rizzoli International, 1992.
- MESTAOUI, Linda, *Green art : la nature, milieu et matière de création*, Paris, Éditions Alternatives, 2018.
- MORIN, Edgar, *Le Paradigme perdu*, Paris, Éditions du Seuil, 1973.
- MORTON, Timothy, *Hyperobjets : philosophie et écologie après la fin du monde*, Paris, Cité du design, 2018.
- NANCY, Jean-Luc, *L'Équivalence des catastrophes (après Fukushima)*, Paris, Galilée, 2012.
- NISBET, James, *Ecologies, environments, and energy systems in art of the 1960s and 1970s*, Cambridge, London, The MIT Press, 2014.
- PAQUET, Suzanne, MERCIER Guy (dir.), *Le Paysage entre art et politique*, Québec, Presses de l'Université Laval, 2013.
- RAMADE, Bénédicte, *Infortunes de l'art écologique américain depuis les années 1960 : Proposition d'une réhabilitation critique* [Thèse de doctorat], Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013.
- , *Acclimatation : green pandemonium*, Blou, Monografik Editions, 2010.
- , *Rehab : l'art de refaire*, Paris, Gallimard, 2010.
- REISS, Julie (dir.), *Art, Theory and Practice in the Anthropocene*, Wilmington, Vernon Press, 2018.
- RESTANY, Pierre, *Le Journal du Rio Negro, Vers le Naturalisme intégral*, Marseille, Wildproject, 2012.
- ROCCA, Alessandro, *Architecture naturelle*, Arles, Actes Sud, 2007.
- SCHLESSER, Thomas, *L'Univers sans l'homme*, Paris, Hazan, 2017.

SCOTINI, Marco, *Politiques de la végétation : pratiques artistiques, stratégies communautaires, agroécologie*, Paris, Eterotopia France, 2019.

STRASSER, Catherine, *Du Travail de l'art : Observation des œuvres et analyses du processus qui les conduit*, Paris, Éd. du Regard, 2006.

STRELOW, Heike, *Ecological Aesthetics. Art in Environmental Design: Theory and Practice*, Berlin, Birkhäuser, 2004.

TIBERGHIEU, Gilles A., *Land Art*, Paris, Carré, 1993 [réédition 2012].

—, *Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses*, Paris, Le Félin, 2005 [réédition 2014].

—, *Nature, art, paysage*, Arles, Actes Sud, 2001.

TRONCHE, Anne, *Gina Pane. Actions*, Paris, Fall, 1997.

WEINTRAUB, Linda, *To Life! Eco Art in Pursuit of a Sustainable Planet*, University of California Press, 2012.

ZALASIEWICZ, Jan, *The Earth After Us: What Legacy Will Humans Leave in the Rocks?*, New York University Press, 2012.

ZYLINSKA, Joanna, *Minimal Ethics for the Anthropocene*, Michigan Library, 2014.

2. Catalogues d'exposition :

Beyond Green: Toward a Sustainable Art, Chicago, Smart Museum of Art, 2005.

Ce qui arrive, Paris, Fondation Cartier, 2003.

Ecovention. Current Art to Transform Ecologies, Cincinnati, Contemporary Arts Center, 2005.

Human Nature: Artists Respond to a Changing Planet, San Diego, Museum of Contemporary Art / UC Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive, 2008-2009.

Les immémoriales : Pour une écologie féministe, FRAC Lorraine, Metz, 2014.

Nature's Nation: American art and environment, Princeton, Princeton University Art Museum, 2018.

Olafur Eliasson: in real life, Londres, Tate Modern, 2019.

Sublime : les tremblements du monde, Centre Pompidou-Metz, 2016.

The Edge of the Earth: Climate change in photography and video, Toronto, Ryerson Image Centre, 2016.

3. Articles et numéros de revue :

AZIMI, Roxana, « L'art "anthropocène", pas si facile », *Le Monde*, 12 septembre 2014.

BLANC, Nathalie, « Art, création et développement durable », *Le développement durable à découvert*, CNRS Éditions, 2013, p. 328-329.

BLANC, Nathalie, LOLIVE, Jacques, « Vers une esthétique environnementale : le tournant pragmatiste », *Natures Sciences Sociétés*, vol.17, n°3, 2009, p. 285-292.

CALLENGE, Christian, « Idéologie verte et rhétorique paysagère. Bienfaisante nature », *Communication*, n°74, 2003, p. 33-49.

CLAVEL, Joanne, « L'art écologique : une forme de médiation des sciences de la conservation ? », *Natures Sciences Sociétés*, vol. 20, n°4, 2012, p. 437-447.

COLLINS, Tim, « Expression lyrique, engagement critique, action transformatrice : une introduction à l'art et l'environnement », *Écologie & politique*, vol. 36, n°2, 2008, p. 127-153.

COLLOT, Michel, « Points de vue sur la perception des paysages », *L'espace géographique*, Tome 15, n°3, 1986, p. 211 sq.

CONAN, Michel, « Les paysages de l'eau : pour une poétique de la présence », *Urbanisme* n°343, 2005, p. 67-71.

FEL, Loïc, « Plastique écologique de l'art contemporain : l'exhibition du végétal », *Le Modèle végétal dans l'imaginaire contemporain*, Presses universitaires de Strasbourg, 2014, p. 165-176.

LATOURE, Bruno, « Rien ne peut plus arriver aux modernes », Entretien, *Art press*, n° 428, décembre 2015, p. 54-58.

LAUSSON, Adeline, « L'esthétique invisible ou le mythe de l'artiste performatif dans les années 1990 aux Etats-Unis », *Art et mythe*, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2011, p. 113-124.

—, « L'enjeu écologique dans le travail des Land et *Reclamation Artists* », *Cybergeog : revue européenne de géographie* [En ligne], Dossiers, document 481, mis en ligne le 14 décembre 2009.

MICKEE, Yates, « L'art et les fins de l'écologie, de la Terre en danger au droit à la survie », *Vacarme*, vol. 34, n°1, 2006, p. 141-147.

MORIZOT, Jacques, TALON-HUGON, Carole (dir.), « L'esthétique environnementale », *Nouvelle Revue d'esthétique*, n° 22, Paris, PUF, 2018.

PENTECOST, Claire, « Quand l'art c'est la vie. Artistes-chercheurs et biotech », *Multitudes*, vol. 28, n°1, p. 19-30, 2007.

RAMADE, Bénédicte, « Mutation écologique de l'art ? », *Cosmopolitiques*, n° 15, juin 2007, p. 31-42.

SCRANTON, Roy, « Learning How to Die in the Anthropocene », *New York Times*, 10 November 2013.

TIBERGHIEU, Gilles A. et BRISSON Jean-Luc (dir.), « Bord à bord : art écologique et art environnemental », *Les carnets du paysage*, n°15, École Nationale Supérieure du Paysage, Actes Sud, 2007.

TSCHECH, Christina, « Le géographique de l'histoire de l'art, XIXe-XXe siècles », *Atlas et les territoires du regard* (colloque international CIRHAC, Université Paris 1, 25-27 mars 2004), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.

4. Sites :

Art of Change 21, <http://artofchange21.com/>

COAL (Coalition pour l'Art et le Développement Durable), <http://www.projetcoal.org/coal/2019/10/08/coal/>

Portail des humanités environnementales, <http://humanitesenvironnementales.fr/>

Question portant sur une période antérieure au XXe siècle

(Sessions 2020, 2021, 2022)

Artistes femmes d'Artemisia Gentileschi à l'admission des femmes à l'École des Beaux-Arts de Paris en 1896

Bibliographie (les ouvrages mentionnés ci-dessous le sont à titre indicatif)

I- Ouvrages généraux

ALVAREZ GONZÁLES, Marta, avec la collaboration de BARTOLENA, Simona, *Les femmes dans l'art*, Paris, Hazan, 2010.

BARKER, Sheila (dir.), *Women Artists in Early modern Italy: Careers, Fame and Collectors*, Londres et Turnhout, Harvey Miller publishers, 2016.

BARTOLENA, Simona, *Femmes artistes, de la Renaissance au XXe siècle*, Paris, Gallimard, 2003.

BECKER, Jane, *Overcoming all Obstacles. The Women of the Académie Julian*, New Brunswick, Rutgers University Press, 1999.

BLANC, Olivier, *Portraits de femmes : artistes et modèles à l'époque de Marie-Antoinette*, Paris, Didier Carpentier, 2006.

DABBS, Julia K., *Life Stories of Women Artists 1550-1800. An Anthology*, Londres, Ashgate, 2009.

DIDIER, Béatrice, FOUQUE, Antoinette, CALLE-GRUBER, Mireille (dir.), *Dictionnaire universel des créatrices*, 3 vol., Paris, Des femmes, 2013.

DUBY Georges, PERROT, Michelle (dir.), *Histoire des femmes en Occident*, volumes 3 et 4, Paris, Académie Perrin, « Tempus », 2002.

➤ volume 3 : ZEMON DAVIS, Natalie et FAGES, Arlette, *XVIe-XVIIIe siècles*.

➤ volume 4 : FRAISSE, Geneviève et PERROT, Michèle, *XIXe siècle*.

GARB, Tamar, *Sisters of the Brush, Women Artistic Culture in Late Nineteen-Century*, Paris, Londres, Yale University Press, 1994.

GONNARD, Catherine, LÉBOVICI, Elisabeth, *Femmes artistes, artistes femmes, Paris, de 1880 à nos jours*, Paris, Hazan, 2007 [chapitre 1].

LACAS, Martine, *Des femmes peintres : du XVe à l'aube du XIXe*, Paris, Seuil, 2015.

LAFONT, Anne (dir.), FOUCHER, Charlotte, GORSE, Amandine, *Plumes et pinceaux, discours de femmes sur l'art en Europe, 1750-1850 : anthologie*, Dijon, Presses du réel/Paris, INHA, 2012.

MUZZARELLI, Federica, *Femmes photographes : émancipation et performance, 1850-1940*, Vanves, Hazan, 2009.

NICOÏDSKI, Clarisse, *Une histoire des femmes peintres*, Paris, Jean-Claude Lattès, 1994.

NOCHLIN, Linda, *Femmes, art et pouvoir et autres essais*, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1993.

POLLOCK, Griselda, *Vision and Difference : Feminism, Femininity and Histories of Art*, New York, Routledge Classic Edition, 2003 (1ère édition 1988).

RIVIÈRE, Anne, *Dictionnaire des sculptrices en France*, Paris, Mare & Martin, 2017.

ROCCO, Patricia, *The Devout Hand: Women, Virtue, and Visual Culture in Early Modern Italy*, Montréal, McGill-Queen's University Press, 2017.

ROULAND, Norbert, *À la découverte des femmes artistes : une histoire de genre*, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2016.

SAEUR, Marina, *L'entrée des femmes à l'École des Beaux-Arts, 1880-1923*, Paris, ENSBA, 1991.

SOFIO, Séverine, *Artistes femmes, la parenthèse enchantée, XVIIIe-XIXe siècles*, Paris, CNRS Editions, 2016.

SOLINAS, Francesco, TAPIÉ, Alain, *Les dames du baroque-Femmes peintres dans l'Italie du XVIe et XVIIe siècle*, Gand, Snoeck Gent, 2018.

II- Monographies

ALSINA, Dominique, *Louyse Moillon-La nature morte au grand siècle*, Dijon, Faton, 2009.

AURICCHIO, Laura, *Adélaïde Labille-Guiard: Artist in the Age of Revolution*, Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 2009.

BARKER, Sheila (dir.), *Artemisia Gentileschi in a Changing Light*, Londres et Turnhout, Harvey Miller publishers, 2017.

BLUMENFELD, Carole, *Marguerite Gérard-1761-1837*, Montreuil, Gourcuff Gradenigo, National Museum of Women in the Arts, 2019.

BORIN, Marie, *Rosa Bonheur, une artiste à l'aube du féminisme*, Paris, Pygmalion, 2011.

BRAHIMI, Denise, *La peinture au féminin, Berthe Morisot et Mary Cassatt*, Paris, Jean-Paul Rocher, 2000.

CASAROTTO, Valentina, *Il segreto nello sguardo. Memorie di Rosalba Carriera, prima pittrice d'Europa*, Costabissara, Colla, 2012.

COUTIN, Cécile, BIGOT DU MESNIL, Françoise, *La Vie silencieuse de Louise Moillon (1610-1696)*, Paris, Le Jardin d'essai, 2017.

GARCÍA OLLOQUI, Maria, *Luisa Roldán : la Roldana, nueva biografía*, Séville, Guadalquivir, 2000.

GEIGER, Monique, *Sophie Rude, Peintre et femme de sculpteur*, Dijon, Société des Amis des musées de Dijon, 2004.

KRÜGER, Anne-Catherine, LEPDOR, Catherine, WEISBERG, Gabriel P., *Louise Breslau. De l'impressionnisme aux années folles*, Milan, Skira, 2001.

LONGHI, Roberto, *Gentileschi padre e figlia*, Milan, Abscondita, 2011.

PARIS, Reine-Marie, *Camille Claudel, 1864-1943*, Paris, Economica, 2012 (1ère édition : 1984).

PERLINGIERI, Ilya Sandra, *Sofonisba Anguissola, femme peintre de la Renaissance*, Paris, Liana Levi, 1992.

PITT-RIVERS, Françoise, *Le destin d'Angelica Kauffmann*, Paris, Adam Biro, 2009.

ZEMON DAVIS, Natalie, *Juive, catholique, protestante : trois femmes en marge au XVIIe siècle*, Paris, Seuil, 1997 (chapitre 3).

III- Catalogues d'expositions

BAILLIO, Joseph, SALMON, Xavier (dir.), *Elisabeth Louise Vigée Le Brun* (expo. Paris, 2015-2016), Paris, RMN/Grand Palais, 2015.

BALDASSARI, Francesca, DE RUGGIERI, Maria Beatrice (dir.), *Artemisia Gentileschi e il suo tempo* (expo. Rome, 2016 - 2017), Milan, Skira, 2016.

BUISSON, Sylvie, *Femmes artistes : passions, muses, modèles* (expo. Chilleurs-aux-Bois, 2012), Paris, Editions Alternatives, 2012.

CONTINI, Roberto, SOLINAS, Francesco (dir.), *Artemisia, 1593-1654* (expo. Paris, 2012), Paris, Gallimard/Musée Maillol, 2012.

DELAFOND, Marianne, *Les femmes impressionnistes : Mary Cassatt, Eva Gonzalès, Berthe Morisot* (expo. Paris, 1993), Paris, Bibliothèque des arts, 1993

GALIFOT, Thomas, POHLMANN, Ulrich, ROBERT, Marie, *Qui a peur des femmes photographes ? 1839-1845* (expo. Paris, 2015-2016), Paris, Musée d'Orsay, Hazan, 2015.

GAUDICHON, Bruno, *Camille Claudel, 1864-1943* (expo. Paris, 1984), Paris, Musée Rodin, 1984.

GOETZ, Adrien, PRAT, Louis-Antoine, VOTTERO, Michaël, *Femmes peintres et salons au temps de Proust, de Madeleine Lemaire à Berthe Morisot* (expo. Paris, 2010), Paris, Hazan, 2010.

MADELINE, Laurence *et al.*, *Women artists in Paris, 1850 -1900* (exp. Denver, Louisville, Williamstown, 2018), Londres, Yale University Press, 2017.

NOCHLIN, Linda, SUTHERLAND HARRIS, Ann, *Femmes peintres, 1550-1950* (expo. Los Angeles 1981), Paris, Des Femmes, 1981.

POMEROY, Jordana (dir.), *Royalists to Romantics: Women Artists from the Louvre, Versailles and other French National Collections* (expo. Washington, 2012), Londres, Scala, 2012.

RIVIÈRE, Anne (dir.), *Sculpture'elles : les sculpteurs femmes du XVIIIe siècle à nos jours* (expo. Boulogne-Billancourt, 2011), Paris, Somogy/Musée des Années Trente, 2011.

SGARBI, Vittorio, PETERS, H.A., BUSCARLI, B., *L'Arte delle donne. Dal Rinascimento al Surrealismo* (expo. Milan, 2007-2008), Milan, Federico Motta, 2008.

TERZAGHI, Cristina, *Orazio and Artemisia Gentileschi, between London and Paris* (expo. Venise, 2001-2002) Milan, Officina Libraria, 2017.

VAN DER STIGHELEN, Kathlijne, *Michaelina Wautier 1604-1689: glorifying a forgotten talent* (expo. Anvers, 2018), Kontich, BAI publishers 2018.

VAN DER STIGHELEN, Kathlijne, WESTEN, Mirjam, *À chacun sa grâce. Femmes artistes en Belgique et aux Pays-Bas, 1500-1950* (expo. Anvers, 1999-2000 et Arnhem, 2000), Bruxelles/Paris, Ludion/Flammarion, 1999.

IV- Articles

BORDES, Philippe, « Le genre de l'art en France autour de 1800 », *Perspective*, 4, 2007, p. 679-692.

BONNET, Marie-Jo, « Femmes peintres à leur travail : de l'autoportrait comme manifeste politique (XVIIIe-XIXe siècles) », *Revue d'histoire moderne & contemporaine*, 2002/3 (n°49-3), p. 140-167.

HYDE, Melissa, « "Peinte par elle-même ?" Women Artists, Teachers and Students from Anguissola to Haudebourt-Lescot », *Arts et savoirs*, 2016, 6 [disponible en ligne].

NOËL, Denise, « Les femmes peintres dans la seconde moitié du XIXe siècle », *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, 19, 2004 [disponible en ligne].

SHERIFF, Mary D., « Pour l'histoire des femmes artistes, historiographie, politique et théorie », *Perspective*, 2017, 1, p. 91-112.

SOFIO, Séverine, « Méthodes quantitatives et terrain historique. Quels outils pour une sociologie des artistes femmes au XIXe siècle ? », *OPuS, Association Internationale des Sociologues de Langue française*, 9/10, 2006, p. 47-67.

TOUTAIN-QUITTELIER, Valentine, « Le *Diario* de Rosalba Carriera : le mythe de l'artiste, entre création et promotion », dans Barreto Joana, Cerman Jérémie (dir.), *Visible et lisible. Confrontations et articulations du texte et de l'image*, Paris, Nouveau monde éditions, 2007, p. 31-59.

V- Textes d'artistes :

VIGÉE LE BRUN, Louise Elisabeth, *Mémoires d'une portraitiste*, Paris, Scala, 1997.

CLAUDEL, Camille, *Correspondance* (édition d'Anne Rivière et Bruno Gaudichon), Paris, Gallimard, 2014 (1ère édition : 2003).

GENTILESCHI, Artemisia, *Correspondance*, introduction, traduction et note d'Adelin Charles Fiorato, Paris, Les Belles Lettres, 2016.

VI- Documents audiovisuels :

DVD :

BLANC, Manuelle, *Artistes femmes, à la force du pinceau* (52 min.), Arte, 2015.

VALENTIN, Emilie, *Sculptrices, ni muses ni modèles* (52 min.), Ex Nihilo, Arte, 2018.

Émissions radiophoniques :

France culture, La fabrique de l'histoire, « Femmes artistes », 2ème et 3ème volets.