

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.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme de la session 2020

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

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme de la session 2020

---

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 Herbet 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.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme de la session 2020

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.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme de la session 2020

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.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme de la session 2020

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 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, LEBOVICI, 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.

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme de la session 2020

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].

Concours externe de l'agrégation du second degré

Section arts option arts plastiques

Programme de la session 2020

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.