

<http://193.54.159.130/?Annexe-6>

artweb

Annexe 6

- Menu - Départements - Arts plastiques - CAPES (MEEF) et Agrégation -

Date de mise en ligne : mardi 17 juillet 2012

Copyright © UFR Arts, philosophie, esthétique Université Paris 8 ©2011 -

Tous droits réservés

Bibliographie de l'Agrégation externe

Épreuve écrite d'esthétique et sciences de l'art

L'art et la vie.

(Sessions 2022, 2023 et 2024)

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.

ARENDE, 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.

BALTRU'AITIS, 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'oeuvre inconnu et autres nouvelles* (1831), Paris, Gallimard, 2005.

BAUDELAIRE, Charles, *Le Peintre de la vie moderne* (1863), dans *OEuvres 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 *OEuvres*, Paris, P.U.F., édition du Centenaire, 1991.

â€”, « La perception du changement », dans *La Pensée et le mouvant* (1934), *OEuvres*, 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.

BARBANTI, 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, *Oeuvres*, 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 *OEuvres esthétiques*, éd. Paul Vernière, Paris, Dunod, 1994.

DIDI-HUBERMAN, Georges, *La Peinture incarnée*, suivi de *Le Chef-d'oeuvre inconnu d'Honoré de Balzac*, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1985.

â€”, *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.

â€”, « Le Plaisir esthétique », dans *Esthétique et philosophie*, tome 3, Paris, Klincksieck, coll. « Esthétique », 1981, p. 103-139.

DURAFOUR, Jean-Michel, *Tchernobylia, 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.

â€”, *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 oeuvres : « 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.

â€”, *L'Art et la vie, 2. Les grandes évasions esthétiques : Delacroix, Flaubert, Les Goncourt, Lamartine, Sarcey, Wagner*, Paris, Vrin, 1947.

â€” , *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.

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.

â€” , « 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.

â€” , *L'OEil et l'Esprit* (1961), Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1985.

MORIZOT, Baptiste, *Sur la piste animale*, préface de Vinciane Despret, Arles, Actes Sud, 2018.

â€” , *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.

â€” , *Le Gai savoir* [*Die fröhliche Wissenschaft* (« la gaya scienza ») (1881-1882)], traduit de l'allemand par P. Wotling, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1997.

â€” , *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 : ethnoscénologie 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).

â€” , *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 *OEuvres en prose*, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1993.

â€” , *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'oeuvre », dans *Michel Henry. Pensée de la vie et culture contemporaine*, actes du colloque international de Montpellier, 3-5 décembre 2003, Paris, Beauchesne, coll. « Présentaine », 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 »).
- SLOTEDIJK, 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'OEil 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 le XXème siècle :

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

(Sessions 2022, 2023, 2024)

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, M tis 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.
- â€” , *The Aesthetics of Environment*, Philadelphia, Temple University Press, 1992.
- BLANC Nathalie**, *Vers une esthétique environnementale*, Nancy, Quae, 2008.
- â€” , *Les Formes de l'environnement : Manifeste pour une esthétique politique*, Genève, M tis 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.
- CERVILLE, 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.

LATOURE, 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.

MESTAOU, 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.

â€” , *Acclimatation : green pandemonium*, Blou, Monografik Editions, 2010.

â€” , *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 oeuvres 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.

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

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

â€” , *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.

LATOUR, 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.

â€ », « L'enjeu écologique dans le travail des Land et Reclamation Artists », *Cybergeo : 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.

TIBERGHIE, 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 géographe 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 un période antérieure au XXème siècle :

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

(Sessions 2020, 2021, 2022)

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, LEOVICI, 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.
- **MUZZARELI, 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.
- **MADÉLINE, 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 (no 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.