

Agrégation arts, option arts appliqués – session 2005 Programmes et bibliographies

ÉPREUVE D'HISTOIRE DE L'ART ET DES TECHNIQUES

Programme 1 :

Le gothique après le gothique, du XVIe au XIXe siècle

(Programme de la session 2004 publié au B.O. spécial du 22 mai 2003, reconduit pour la session 2005.)

Éléments de bibliographie (cette liste n'est pas exhaustive).

• Ouvrages généraux

- Bazin (Germain), *Histoire de l'histoire de l'art, de Vasari à nos jours*, éd. Albin Michel, 1986.
- Erlande-Brandenburg (Alain), *Histoire de l'architecture française. Du Moyen Âge à la Renaissance*, éd. Mengès, Caisse Nationale des monuments historiques, 1995.
- Hauteceur (Louis), *Histoire de l'architecture classique en France (1495/1900)*, éd. Picard, 1948-1963.
- *Le gothique retrouvé (avant Viollet-le-Duc)*, catalogue d'exposition, éd. Caisse nationale des monuments historiques, 1980
- Mignot (Claude), *L'architecture du XIXe siècle*, éd. Office du Livre, 1983.
- Pérouse De Montclos (Jean-Marie), *L'architecture à la française, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles*, éd. Picard, 1982.
- Pérouse De Montclos (Jean-Marie), *Histoire de l'architecture française. De la Renaissance à la Révolution*, éd. Mengès, Caisse nationale des monuments historiques, 1989.
- Rabreau (Daniel), *Temps modernes, XVe, XVIIIe*, éd. Flammarion, coll. Histoire de l'Art.

XVIe siècle

- *L'église dans l'architecture de la Renaissance*, Actes du colloque de Tours 1990, éd. Picard, 1995.
- Panofsky (Erwin), *La Renaissance : effort d'autodéfinition ou illusion trompeuse*, dans *La Renaissance et ses avant-courriers dans l'art d'Occident*, 1952, édit. française 1976, éd. Flammarion, reprise 1990.
- Sanfaçon (Roland), *L'architecture flamboyante en France*, éd. Presses Universitaires de Laval, 1971.
- Zerner (Henri), *L'art de la Renaissance en France*, éd. Flammarion, 1996.

XVIIe et XVIIIe siècles

- Baridon (Michel), *Le gothique des Lumières* (réédition commentée de l'ouvrage d'Arthur Lovejoy, *The First gothic revival and the return to nature*, 1932, éd. Gérard Montfort, 1991).
- Beaumont-Maillet (Laure), *La France du Grand Siècle, chefs d'œuvres de la collection Gaignières*, éd. Anthèse, 1997.
- Erlande-Brandenburg (Alain), *L'érudition livresque, Bernard de Montfaucon*, Revue de l'art, n° 49, p.34-35.
- Goethe (Johann-Wolfgang von), *Von Deutscher Baukunst, 1772*, extraits dans *Écrits sur l'art*, éd. GF Flammarion, 1996.
- Laugier (Marc-Antoine), *Essai sur l'architecture, 1775 et Observations sur l'architecture, 1765*, réédition, éd. Pierre Mardaga, 1979.
- Moisy (Pierre), *Les églises des Jésuites de l'ancienne Assistance de France*, Bibliotheca Institutii Historici S.I. 1978. Mosser Monique et Rabreau Daniel, *L'Académie royale et l'enseignement de l'architecture au XVIIIe siècle*, dans *Archives d'architecture moderne* n° 25, 1989
- Parent (Pierre), *L'architecture des Pays-Bas méridionaux*, éd. G. Van Oest, 1925.
- Rabreau (Daniel), *Soufflot*,
- Serbat (Louis), *L'architecture gothique des Jésuites*, Caen, 1903.

XIXe siècle

- Bercé (Françoise), *Arcisse de Caumont et les sociétés savantes*, dans *Les lieux de mémoire II, La Nation*, éd. NRF Gallimard, vol.2, p. 533- 568.
- Chastel (André), *La notion de Patrimoine*, dans *Les lieux de Mémoires*, éd. NRF Gallimard, p. 405-450.
- Fermigier (André), *Mérimée et l'inspection des monuments historiques*, dans *Les lieux de mémoire*, éd. NRF Gallimard, p. 593-612.
- Foucart (Bruno), *Viollet-le-Duc et la restauration*, dans *Les lieux de mé-*

moire, éd. NRF Gallimard, p. 613-654.

- Poulot (Dominique), *Alexandre Lenoir et les musées des monuments français*, dans *Les lieux de mémoire*, éd. NRF Gallimard, p. 497- 532.
- Léniaud (Jean-Michel), *Jean-Baptiste Lassus ou le temps retrouvé des cathédrales*, éd. Arts et métiers graphiques, 1980.
- Léniaud (Jean-Michel), *Les cathédrales au XIXe siècle*, éd. Economica, Caisse nationale des monuments historiques, Inventaire général, PS divers 1993.
- Léniaud (Jean-Michel), *Viollet-le-Duc ou les délires du système*, éd. Mengès, 1994.
- Léniaud (Jean-Michel), *Histoire de Saint-Denis de 1760 à nos jours*, éd. Gallimard Julliard, 1996.
- Marianne et Germania, 1789-1889, *Un siècle de passions franco-allemandes*, catalogue d'exposition, Paris Musées, 1998.
- Mondenard (Anne de), *La mission héliographique, cinq photographes parcourent la France en 1851*, Monum, Éditions du Patrimoine 2002.
- *La naissance des Monuments historiques*. La correspondance de Prosper Mérimée avec Ludovic Vitet (1840-1848), préfacé par F. Bercé, éd. CTHS, 1998.
- *Viollet-le-Duc*, catalogue d'exposition, Réunion des Musées nationaux, 1980.

Programme 2 :

Le designer depuis 1970 : rôle, statut, figure.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Éléments de bibliographie (cette liste n'est pas exhaustive).

• Ouvrages généraux et catalogues d'exposition

- ANARGYROS Sophie, *Le style des années 80*, collection Styles, Rivages, 1986.
- BANGERT Albrecht, ARMER Karl Michael, *Design des années 80*, Chêne, 1990.
- BARRÉ Bertrand, LEPAGE Francis, *Vision oblique, une nouvelle approche de la création produit*, Les Presses de Management, 2001.
- BAUDRILLARD Jean, *Le système des objets*, Gallimard, 1968.
- BAUER Christine, *Le cas Philippe Starck ou la construction de la notoriété*, Harmattan, 2001.
- BAYER Marie-Ange (sous la direction de), *Architectures expérimentales 1950-2000*. Collection du FRAC Centre, catalogue de l'exposition Archilab, diffusion HXX, Orléans, 2003.
- BELLATI Nally, *Le nouveau Design Italien*, Terrail, 199 1.
- BLAISSE Lionel, GAILLARD François (sous la dir. de), *Temps denses*, Les éditions de l'Imprimeur, Besançon, 1999.
- BLAISSE Lionel, GAILLARD François (sous la direction de), *Temps denses 2, Téraèdre*, 2001.
- BRANZI Andrea, *Design italien : da casa calda*, L'équerre, 198 5.
- BRANZI Andrea, *Nouvelles de la métropole froide*, Design et seconde modernité, collection Les Essais, Centre Georges Pompidou, 1988.
- BRAUNSTEIN Chloé, JOLLANT-KNEEBONE Françoise, *Atelier A - Rencontre de l'art et de l'objet*, Norma, 2003.
- BROCHAND Bernard, LENDREVIE Jacques, *Le Publicitor*, Dalloz, 1989, édition régulièrement renouvelée.
- BRUNHAMMER Yvonne, PERRIN Marie-Laure, *Le mobilier français 1960-1998*, Massin, 1997,
- BURKHARDT Lucius, *Le design au-delà du visible*, Centre Georges Pompidou, 1991.
- COLIN Christine, *Design aujourd'hui*, Flammarion, 1988, catalogue d'exposition, Centre Georges Pompidou, 1996.
- COLIN Christine (sous la direction de), *Moins et plus*, Le design dans la collection du Fonds National d'Art Contemporain, catalogue d'exposition, CNAP, Michel Baverey, 2002.
- COLIN Christine (sous la dir. de), *Modernité et Modestie*, Industries françaises de l'ameublement - Les Villages, Pierre Mardaga, 1993.
- COLIN Christine (sous la dir. de), *Authentik*, Industries françaises de l'ameublement - Les Villages, Pierre Mardaga, 1994.
- COLIN Christine (sous la dir. de), *Fonction et Fiction*, Industries françaises de l'ameublement - Les Villages, Pierre Mardaga, 1995.

Agrégation arts, option arts appliqués – session 2005

Programmes et bibliographies

- COLIN Christine (sous la dir. de), *Arts décoratifs, arts appliqués, métiers d'art, design, terminologie et pataquès*, Industries françaises de l'ameublement - Les Villages, Hazan, 1998,
- COLIN Christine (sous la dir. de), *Design et utopies*, Industries françaises de l'ameublement - Les Villages, Hazan, 2000.
- COLIN Christine (sous la dir. de), *Design et communication*, Industries françaises de l'ameublement - Les Villages, Seuil, 2003.
- Collectif d'auteurs, *Des designers à Vallauris 1998-2002*, CNAP, Grégoire Gardette, Michel Baverey, 2003.
- Collectif d'auteurs, *Repères Mode 2003, visage d'un secteur*, Institut Français de la Mode, Regard, 2003.
- COLLINS Michael, PAPANAKIS Andrea, *Post modern Design*, Academy Edition.
- DARMON Françoise, *Du Sens dans L'Utile*, Chêne, 1992.
- DEFORGE Yves, *L'œuvre et le produit*, collection Milieux, Champ Vallon, - 1990.
- EILDELBERG Martin, *Le plaisir de l'objet, Nouveau regard sur les arts décoratifs du XVe siècle*, catalogue d'exposition, Musée des arts décoratifs de Montréal, Flammarion, 1997.
- FITOUSSI Brigitte, *Objets affectifs, le nouveau design de la table*, Hazan, 1993.
- FITOUSSI Brigitte, *Mémoire du style Memphis*, Assouline, 1998.
- FLUSSER Vilém, *Petite philosophie du design*, Circé, 2002,
- GRONDIN Pierrette, *Cyberculture et objets de design industriel*, Les Presses de l'Université Laval, L'Harmattan, 2001.
- GUIDOT Raymond, *Histoire du design 1940-2000*, Hazan, 1994 ; réédition revue et augmentée, Hazan, 2000.
- GUIDOT Raymond, *Design, carrefour des arts*, Flammarion, 2003.
- JOLLANT-KNEEBONE Françoise (textes rassemblés et préfacés par), *La Critique en Design, contribution à une anthologie*, collection Critiques d'art, Jacqueline Chambon, 2003.
- JOUSSET Marie-Laure (sous la dir. de), *La Collection de design du Centre Georges Pompidou*, Centre Georges Pompidou, 2001.
- MANZINI Ezio, *La matière de l'invention*, Centre Georges Pompidou, 1989.
- MANZINI Ezio, *Artefacts, vers une nouvelle écologie de l'environnement artificiel*, collection Les Essais, Centre Georges Pompidou, 1991.
- MATHEY François (sous la direction de), *Au bonheur des formes, Design français de 1945 à 1992*, Regard, 1992,
- MC DOWELL Colin, *La mode aujourd'hui*, Phaidon, 2003.
- NOBLET Jocelyn de (sous la direction de), *Design, miroir du siècle*, Flammarion, 1993.
- NOBLET Jocelyn de, *Design: le geste et le compas*, Somogy, 1988
- NOBLET Jocelyn de, *Design et succès industriel*, CRTC, 1989.
- OUVREARD Nicole, BERTAUX Françoise (coordination), *Art et Pub 1890-1990*, catalogue d'exposition, Centre Georges Pompidou, 1990.
- PAPANAKIS Victor, *Design pour un monde réel*, Mercure de France, 1974.
- PEARMAN Hugh, *L'architecture du monde contemporain*, Phaidon, 2000.
- POYNOR Rick, *La loi du plus fort, la société de l'image*, Pyramyd, 2002.
- RAISON Bertrand, *L'empire des objets*, Centre de Création Industrielle, Centre Georges Pompidou, 1976.
- ROUARD Margot, JOLLANT-KNEEBONE Françoise (sous la direction de), *Design français 1960-1990: trois décennies*, catalogue d'exposition, APCI / Centre Georges Pompidou, 1988.
- SCHMITTEL Wolfgang, *Design, concept, réalisation*, ABC Editions, Zurich, 1982,
- TORTOCHOT Éric (sous la direction de), *Design(s), de la conception à la diffusion*, Bréal, 2004.
- WEILL Alain, *Qui commande ? 12e Festival d'Affiches*, Rencontres Internationales des arts graphiques, Chaumont, 2001.
- WLASSIKOF Michel (sous la direction de), *Signes de la jeune création graphique*, catalogue de l'exposition, Centre Georges Pompidou, 2001.
- Art Press, *À l'heure du design*, hors série, n°7, 1987.
- Art Press, *Écosystèmes du monde de l'art*, hors série, n°22, 2001.
- Art Press, MORINEAU Camille, *Art et design, qui a dessiné l'urinoir de Duchamp ?* n°287, février 2003.
- Art Press, MOWNEAU Camille, *Le design au prisme de l'art*, n°293.
- Art Press, DE SMET Catherine, «Je trouve ça beau, que faire», art et design graphique, n° 295.
- Azimut, revue de l'École Supérieure des Beaux-Arts de Saint-Étienne.
- Beaux-Arts Magazine, *Le design*, hors série, 2001.
- Beaux-Arts Magazine, *Design*, hors série, 2003.
- Cahiers du CCI, *Design : actualité fin de siècle*, Centre Georges Pompidou, 1986.
- [dizajn], journal de PENSCI (École Nationale Supérieure de Création Industrielle) département Design, Promotion, Information.
- Étapes, QUINTON Philippe, *chroniques*, juin 1995 à juin 2001, puis n° 106, mars 2004.
- Étapes, FRESNAULT-DERUELLE Pierre, *Retour sur le presse-citron*, n° 95, avril 2003
- Étapes, *Vis-à-vis : Conversations en forme de graphistes* (Vincent Perrotet, André Baldinger), n° 96 mai 2003 et n° 97, juin 2003.
- International Journal of Design and Innovation Research, *La recherche en design, questions épistémologiques et méthodologiques*, n° 1, juin 1998.
- Intramuros.
- Le Monde, SOTTASS Ettore, *Lettre aux designers*, 25/07/1980.
- Le Monde, CHAMPENOIS Michèle, *Esprit français et design fin de siècle*, 06/01/1997.
- Le Monde, CAUHAPÉ Véronique, *Profession Tendanceur*, 05/10/2001.
- Le Monde du Dimanche, D'ERCEVILLE Hubert, *Le design se vend mal*, 27/11/1982.
- Le Monde du Dimanche, MESTIRI Mohand, *La culture au secours de l'industrie*, 09/01/1983,
- Les Nouvelles littéraires, DE BURE Gilles, *dossier sur le design*, juin 1977.
- Libération, FÈVRE A.M., RIVOIRE Annick, *Assis sur du virtuel*, 26/03/2000.
- Libération, FÈVRE A.M., *Tendances design, Terres chercheuses*, 25-26/11/2000
- Signes, *La jeune création graphique en France*, n° 15-16, février 1996.
- VIA Informations, *La création dans les stratégies de développement des entreprises*, n° 8, novembre - décembre 1989.
- Colloque Art - mode - design : *convergences et divergences*, Centre d'art contemporain de Meymac, 24-25 octobre 2002.
- Colloque *Management et création, entre rationalité et émotion*, Institut Français de la Mode, mars 2003, www.ifm-paris.org,
- Séminaire *Designer pour demain*, Centre Pompidou, octobre 2000, édition [dizajn], 2001

ESTHÉTIQUE

Programme : le langage

(Programme de la session 2004 publié au B.O. spécial du 22 mai 2003, reconduit pour la session 2005.)

Bibliographie du programme d'esthétique

• Éléments d'introduction

- Parain, *Recherches sur la nature et les fonctions du langage*, Gallimard, Idées, 1972.
- Pariente, *Notions de philosophie, Le langage*, t. 1, Gallimard, Folio Essais, 1995.

• Philosophie du langage

- Platon, Cratyle, Garnier-Flammarion, 2001 ; Gorgias, Garnier-Flammarion, 1993.
- Aristote, Organon, *De l'interprétation*, Vrin, 2000; Rhétorique, Livre de Poche Classiques de la philosophie, 1999.
- Saint Augustin, *Le Maître*, Klincksieck, 2000.
- Arnauld et Nicole, *Logique de Port-Royal*, première partie, chapitre 4, Gallimard, Tel, 1992.

MONOGRAPHIES

Les candidats se référeront aux nombreux ouvrages et articles monographiques consacrés aux designers de la période concernée.

REVUES, ARTICLES DE PRESSE, ACTES DE COLLOQUES

- Architecture intérieure Créé.

Agrégation arts, option arts appliqués – session 2005

Programmes et bibliographies

- Condillac, *Essai sur l'origine des connaissances humaines*, Vrin, 2002.
 - Descartes, *Discours de la méthode, Cinquième partie*, §§ 9-12, Garnier, I, 1997 ; *Lettre à Newcastle du 23 novembre 1946*, Garnier, III, 1998.
 - Leibniz, *Nouveaux essais sur l'entendement humain*, (livre III), Garnier-Flammarion, 1993.
 - Locke, *Essai philosophique concernant l'entendement humain*, (livre III), Vrin, 2000.
 - Rousseau, *Essai sur l'origine des langues*, Gallimard, Folio Essais, 1990.
 - Nietzsche, *Le livre du philosophe, Introduction théorique sur la vérité et le mensonge au sens extra moral*, Garnier-Flammarion, 1993.
 - Wittgenstein, *Investigations philosophiques*, Gallimard, Tel, 1988.
 - Austin, *Quand dire c'est faire*, Seuil, 1991.
 - Gadamer, *Vérité et méthode*, Troisième partie, Seuil, 1996.
 - Merleau – Ponty, *La prose du monde*, Gallimard, Tel, 1992 ; Signes, *Le langage indirect et les voix du silence*, Sur la phénoménologie du langage, Gallimard, Folio Essais, 2001.
 - Derrida, *De la Grammatologie*, Minuit, 1967.
 - Levinas, *Totalité et infini, le visage et l'extériorité, Au-delà du visage, Conclusions*, Livre de poche Biblio - essais, 1990.
 - Ricœur, *Le conflit des interprétations*, Seuil, 1969.
- **Linguistique et sémiologie**
 - Saussure, *Cours de linguistique générale*, Payot, 1995.
 - Peirce, *Écrits sur le signe*, Seuil, 1971.
 - Jakobson, *Essais de linguistique générale, Deux aspects du langage et deux types d'aphasie, Linguistique et poétique*, Minuit, 1981.
 - Martinet, *Éléments de linguistique générale*, Armand Colin, 1997.
- Benveniste, *Problèmes de linguistique générale*, t ; 1, chapitres 1 et 2, et II, chapitre 2, Gallimard, Tel, 1980.
 - Barthes, *L'aventure sémiologique, Éléments de sémiologie, L'ancienne rhétorique Aïdemémoire*, Seuil, 1991.
 - Eco, *Le signe*, Livre de Poche Biblio – essais, 1995.
- **Langage et Anthropologie**
 - Leroi-Gourhan, *Le geste et la parole*, t. I Technique et langage, Albin Michel, 1999.
 - Lacan, *Écrits, Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse*, Seuil, 1999.
 - Levy-Strauss, *Anthropologie structurale, Langage et parenté*, Pocket, 1991.
 - Foucault, *Les mots et les choses*, Gallimard, Tel, 1990.
- **Art et langage**
 - Lessing, *Laocoon*, Hermann, 1990.
 - Sartre, *Qu'est ce que la littérature ?*, Gallimard, Folio Essais, 1990.
 - Blanchot, *L'espace littéraire*, Gallimard, Folio Essais, 1987.
 - Bonnefoy, *Entretiens sur la poésie*, Mercure de France, 1990.
 - Cohen, *Structure du langage poétique*, Flammarion Champs, 2001.
 - Francastel, *Peinture et société*, Denoël, 1994. - Lyotard, *Discours, Figure*, Klincksieck, 2002.
 - Foucault, *Ceci n'est pas une pipe*, Fata Morgana, 1973.
 - Metz, *Essais sur la signification au cinéma*, Klincksieck, 1983.
 - Goodman, *Manières de faire des mondes, IV, Quand y a-t-il art ?*, J. Cham- bon, 1992.