

PRÉPAS RENTRÉE 2021

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS – KAL

226 rue Sainte Catherine – CS 41264 – 33075 Bordeaux Cedex

Professeur : Mme Szabo

L'art et l'animal

Essais et Théorie

AILLAUD Gilles, *La jungle des villes*, Ed. Actes Sud, Arles, 2001

AGAMBEN Giorgio, *L'Ouvert. De l'homme et de l'animal*, tr. fr. J. Gayraud, Paris, Payot-Rivages, 2002

BERTRAND DORLEAC Laurence, *Pour en finir avec la nature morte*, Gallimard, Art et artistes, 2020

BAILLY Jean-Christophe, *Le parti pris des animaux*, Paris, Éditions Christian Bourgeois, 2013 / *Le versant animal*, Paris, Bayard, 2007

BARATAY Éric, *Le point de vue de l'animal : une autre version de l'histoire*, Paris, Éditions du Seuil, 2012 / *Des bêtes et des dieux*, Paris, Éditions du Cerf, 2015

BIMBENET Étienne, *L'animal que je ne suis plus*, Collection Folio essais (n° 554), éd. Gallimard, Paris, 2011

BRUNEL Pierre, *Le mythe de la métamorphose*, éd. Corti les massicotés, Paris, 2004

CAILLOIS Roger, *Le Mythe et l'homme*, Collection Folio essais (n° 56), éd. Gallimard, 1ère édition, 1938, Paris

CLAIR Jean, *Méduse, contribution à une anthropologie des arts du visuel*, éd. Gallimard, coll. De l'inconscient, Paris, 1989

DANIELOU, *Les symboles chrétiens primitifs*, éd. du Seuil, Paris, 1961 (pour la première édition)

DELACAMPAGNE Araine et Christian, *Animaux étranges et fabuleux - Un bestiaire fantastique dans l'art*, Citadelles & Mazenod, 2003

DERRIDA Jacques, *L'Animal que donc je suis*, Paris, Éditions Galilée, 2006

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

DIDI-HUBERMAN Georges, GARBETA Riccardo, MORGAINÉ Manuela, *Saint Georges et le dragon* éd. Adam Biro, Paris 1994

FONTENAY (de) Elisabeth, *Le silence des bêtes : La philosophie à l'épreuve de l'animalité*, éd.

Fayard, Paris, 1998

GRENIER Catherine, « Faire la bête », *La revanche des émotions : Essai sur l'art contemporain*, Paris, Seuil, 2008, pp.167-183.

GUEDRON Martial, *Monstres, merveilles et créatures fantastiques*, éd. Beaux-arts, Paris, 2018

IMPELLUSO Lucia, *La Nature et ses symboles*, éd. Hazan, 2004, Paris

LANEYRIE-DAGEN Nadeije, *Animaux cachés, animaux secrets*, Citadelles & Mazenod, 2011

LESTEL Dominique, *L'Animal singulier*, Paris, Seuil, 2004 / *L'animalité*, Paris, Éditions L'Herne, 2007

LEVISTRAUSS, *La pensée sauvage*, poche Pocket, Paris, 1990

MARIGNY Jean, *La fascination des vampires*, éd. Klincksieck, Paris, 2009

MARTINEZ Aurélie, *Images du corps monstrueux*, L'Harmattan, Champs visuels, 2010

MATHIS Rémi et SUEUR-HERMEL Valérie, *Animal*, préface de Michel Pastoureau, BNF

OLALQUIAGA Céleste, *Royaume de l'artifice : l'émergence du kitsch au XIXe siècle*, Lyon, Fage, 2008.

PASTOUREAU Michel, *Les animaux célèbres*, collection arléa poche, 2001 / *Bestiaires du Moyen-Age*, éd. du Seuil, Paris, 1995, Points Histoire

PASTOUREAU Michel, *L'Ours : Histoire d'un roi déchu*, Paris, Seuil, 2007 / *Le Cochon : Histoire d'un cousin mal aimé*, Paris, Gallimard, 2009

SCHLESSER Thomas, *L'univers sans l'homme*, Hazan, 2012

SCHNAPPER Antoine, *Le géant, la licorne et la tulipe, Les cabinets de curiosité en France au XVIIe siècle*, Flammarion, Champs Arts, 2012

WALTER Philippe, *La fée Mélusine, le serpent et l'oiseau*, éd. Imago, Paris, 2008

Revue

Animalités, Revue d'esthétique, Jean-Michel Place, 2001

ARTPRESS2 N°48 "L'ANIMAL, NOTRE HISTOIRE"

Revue BILLEBAUDE, *Sur la piste animale, pluralité, le loup, l'animal imaginaire, l'ours, la forêt etc...* Lancée en 2012 par la Fondation François Sommer et les Editions Glénat, Billebaude est une revue d'exploration et de réflexion sur les usages et représentations de la nature.

Catalogues d'exposition

Annales du Centre Ledoux, Tome IV, *les éléments et les métamorphoses de la nature, imaginaire et symbolique des arts dans la culture européenne du XVI e au XVIIIe siècle*, éd. William Blake & col/art et arts, Paris, 2004

DEBIZE Christian, « Cabinet de curiosités d'hier et d'aujourd'hui », dans *Merveilleux ! d'après*

nature, cat. exp. , Château de Malbrouck à Manderren, Paris, Fage, 2007

Chasses princières dans l'Europe de la Renaissance, éd. Actes Sud, Arles, 2007

La forêt de mon rêve, galerie d'art du conseil général des Bouches du Rhône, Aix en Provence, éd. Silvana Editoriale, Milan, 2010

L'art et l'hybride, éd. Esthétiques, coll. Hors cadre, Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 2001

Les Origines du monde, L'invention de la nature au XIXe siècle, Édition publiée sous la direction de Laura Bossi, Coédition Gallimard / Musée d'Osay, 2021

La sculpture monumentale du XIXe à nos jours

Essais et Théorie

A. TIBERGHIE Gilles, *Land Art*, Dominique Carré éditeur, Paris 2012

ARDENNE Paul, *Un Art contextuel, Création artistique en milieu urbain, en situation d'intervention, de participation*, Flammarion, 2002

BARTHELEMY Sophie, DUPONT Valérie, TILLIER Bertrand, *Le Monumental : Une valeur de la sculpture, du romantisme au post-modernisme*, 2014

CHABERT Noëlle, CARRAYOU Stéphane, LANSON Catherine, *Monuments et modernité. A Paris : art, espace public et enjeux de mémoire, 1891-1996*, Fondation Electricité de France / Espace Electra, Paris-Musées, 1996

GOLDBERG Ithzak, *Installations*, CNRS éditions, Paris, 2015

HARGROVE June, *Les Statues de Paris. La Représentation des grands hommes dans les rues et sur les places de Paris*, Paris, Albin Michel, 1989

KRAUSS Rosalind, *Passages : Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson*, 1997

LE MEN Ségolène, MAGNIN Aline, *La Statuaire publique au XIXe siècle*, éditions du Patrimoine, Paris, 2005

MARTINI Arturo, *La Sculpture, Langue Morte*, L'Echoppe, 2009

RINUY Paul-Louis, *La Sculpture contemporaine*, Presses universitaires de Vincennes, 2016

Monographies

Rodin et la sculpture contemporaine : Compte-rendu du colloque organisé par le Musée Rodin du 11 au 15 octobre 1982 au Musée Rodin (15,34)

La Colonne sans fin, Les carnets de l'atelier Brancusi, Editions du Centre Georges Pompidou, Paris, 1998

Bernd & Hilla Becher, Grundformen, Formes élémentaires, Shirmer/Mosel, textes de Thierry de Duve, 2020

CHARRE Alain, MACDONALD Marie-Paule, PERELMAN Marc, *Dan Graham*, collection Dis voir, 1993

Catalogues d'exposition

Carnets de la commande publique, *Etats des lieux, Commandes publiques en France, 1990-1996*, Editions du regard, 1996

Face à l'histoire, 1933-1996. L'Artiste moderne devant l'événement historique, Paris, Centre Pompidou / Flammarion, catalogue d'exposition, 1996

HUMBLET Claudine, *L'Art Minimal ou une aventure structurelle aux multiples visages*, éditions Skira, 2008

« *Qu'est-ce que la sculpture moderne ?* », catalogue d'exposition du Centre Pompidou, Paris, 1986, auteurs : Benjamin Buchloch, Jean-Marc Poinot

Ecrits d'artistes

MATTA CLARK Gordon, *Entretiens*, Editions Lutanie, Paris, 2011

GRAHAM Dan, *Rock My Religion*, écrits d'artistes, le nouveau musée/institut, les presses du réel, 1993

SERRA Richard, *Ecrits et entretiens, 1970-1989*, daniel lelong éditeur 1990

JUDD Donald, *Ecrits 1963-1990*, daniel lelong éditeur, 1991

KOOLHAAS Rem, *Junkspace*, Manuels Payot, 2011