

PRÉPAS RENTRÉE 2022

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

CHRISTEN Yves, *L'animal est-il une personne ?*, Paris, Flammarion, 2009

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, MORGAINE 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

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 / *Les Origines animales de la culture*, Paris, Flammarion, 2001

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 / *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 & co/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

Thèses

SEYEDIN Marjan , *L'animal et l'animalité dans l'art actuel : recherches sur les fondements et les aspects d'une idée*, Art et histoire de l'art. Université de Strasbourg, 2017

JOYEUX Laure, *Les animalités de l'art : modalités et enjeux de la figure animale contemporaine et actuelle*, Art et histoire de l'art. Université Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2013

Le maniérisme, peinture, sculpture, dessin, estampe

Essais et Théorie

ARASSE Daniel, *L'homme en jeu, les génies de la Renaissance*, éd. Hazan, Paris, 2008

ARASSE Daniel et TÖNNESMANN Andreas, *La Renaissance maniériste*, éd. Gallimard, L'Univers des formes, 1997

CHASTEL André, *Le Sac de Rome, 1527 : du premier maniérisme à la Contre-réforme*, Gallimard, 1984 / *L'art italien*, Flammarion, 1982

BOUBLI Lizzie, *L'atelier du dessin italien à la Renaissance, variante et variation*, CNRS éditions, Paris, 2003

CASTELNUOVO Enrico, *Portrait et société dans la peinture italienne*, éd. Gerard Montfort, Paris, 1993

COSTAMAGNA Philippe, *Pontormo*, éd. Gallimard / Electa

FALGUIERES Patricia, *Le Maniérisme : une avant-garde au XVIe siècle*, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard / Arts » (no 457), 2004

FOURNEL Jean-Louis & ZANCARI Jean-Claude, *Les Guerres d'Italie : Des batailles pour l'Europe (1494-1559)*, éd. Le livre de Poche, Paris, 2003

FRIEDLAENDER Walter, *Maniérisme et antimaniérisme dans la peinture italienne*, coll. Art et Artistes, Gallimard, 1991

LEROY Françoise, *Titien portrait de l'Arétin*, éd. Des quatre chemins, Paris, 2006

MOREL Philippe, *Les grotesques, les figures de l'imaginaire dans la peinture italienne de la fin de la Renaissance*, coll. Champs, éd. Gallimard, Paris, 2001 / *Les grottes maniéristes en Italie au XVIe siècle*, éd. Macula, Paris 1998

MURRAY Linda, *La Haute Renaissance et le maniérisme : L'Italie, le nord et l'Espagne, 1500-*

1600, Paris, Thames & Hudson, coll.

MAURIES Patrick, *Les Maniéristes*, Lagune Eds, 1995

PANOFSKY Erwin, *Idea, Contribution à l'histoire du concept de l'ancienne théorie de l'art*, coll. Tel, éd. Gallimard, Paris, 1989

PINELLI Antonio, *La belle manière*, Le livre de poche, Paris, 1996

VASARI Giorgio, *Le Livre des dessins*, Sous la direction de L. Frank et de C. Fryklund. Coédition musée du Louvre éditions / Lienart, 2022 (exposition en cours)

VIGNOT Edwart, *Au temps de la renaissance, les maîtres du maniérisme*, Place Des Victoires Eds, Collection Livres D'art, 2011

VON SCHLOSSER Julius, *Les Cabinets d'art et de merveilles de la Renaissance tardive*. Préface et postface de Patricia Falguières, éditions Macula

WILDE Johannes, BLUNT Anthony, *De Bellini à Titien Texture, forme, couleur dans l'art vénitien*, éd. Macula, Genève, 1993