

HISTOIRE ET THEORIE DES ARTS
Programmes et Bibliographies 2024-2025

Le récit dans l'art de l'antiquité à nos jours (ULM) / Le récit dans l'art du Moyen-Age à nos jours (CHARTES)

Essais et Théorie

- ALBERTI, *De la peinture, De pictura*, [1435] trad. Jean-Louis Schefer, Paris, 1992
- ARASSE Daniel, *Décors italiens de la Renaissance*, éd. Hazan, Paris, 2009
- ARASSE Daniel, *Le sujet dans le tableau*, coll. Champs arts, éd. Flammarion, Paris, 2006
- ARASSE Daniel, *Histoires de peintures*, éd. Folio, n°469, Paris, 2004
- ARASSE Daniel, *On n'y voit rien*, éd. Folio, n°417, Paris, 2004
- ARASSE Daniel, *L'annonciation italienne, une histoire de perspective*, éd. Hazan, Paris, 2010
- ARASSE Daniel, *Anachroniques*, éd. Gallimard, Paris, 2006
- BAQUE Dominique, *Photographie plasticienne, L'extrême contemporain*, Editions du regard, 2004
- BASCHET Jérôme, *Iconographie médiévale*, éd. Folio n°161, Paris, 2008
- BARTHES Roland, *Diderot, Brecht, Eisenstein*, Paris, éditions du Seuil, 1973
- BAXANDALL Mickael, *L'œil du Quattrocento*, coll. Tel, éd. Gallimard, Paris, 2020
- BAXANDALL Mickael, *Giotto et les Humanistes, La découverte de la composition en peinture, 1340-1430*, Paris, 1989
- BELTING Hans, *La vraie image*, éd. Gallimard, Paris, 2007
- BLOEDÉ James, *Paolo Uccello et la représentation du mouvement*, coll. Espace de l'art, éd. énsba, Paris, 1996
- BUTOR Michel, *Les mots dans la peinture*, coll. Champs arts, éd. Flammarion, Paris, 2019
- CARRUTHERS Mary, *Machina memorialis : Méditation, rhétorique et fabrication des images au Moyen Age*, éd. Gallimard, 2002
- DAMISCH Hubert, *L'origine de la perspective*, coll. Champs arts, éd. Gallimard, 1986
- DIDI-HUBERMAN Georges, *Ouvrir Vénus*, coll. Le temps des images, éd. Gallimard, Paris, 1999
- FRIED Michael, *La place du spectateur, esthétiques et origines de la peinture moderne*, Paris, Gallimard, 1990

HEINICH Nathalie & SCHAEFFER Jean-Marie, *Art, création, fiction : entre sociologie et philosophie*, 2004

LEE Rensselaer W., *Ut pictura poesis: Humanisme et théorie de la peinture : XVe-XVIIIe siècles*, Macula, 1991

LECOQ Anne-Marie, *Le bouclier d'Achille, Un tableau qui bouge*, Gallimard, 2013

LESSING Gotthold Ephraim, *Laocoon, Ou des frontières de la peinture et de la poésie* [1766], trad. Courtin, revue et corrigée, Paris, Hermann, 1990

MAISON ROUGE Isabelle de, *Mythologies personnelles, l'art contemporain et l'intime*, éd. Scala, Paris, 2004

PANOFSKY Erwin, *L'œuvre d'art et ses significations. Essais sur les « arts visuels »*, NRF Gallimard, 1969

PLINE L'ANCIEN, *Histoire naturelle*, Livre XXXV.

SCHAPIRO Meyer, *Les Mots et les Images*, éd. Macula, Paris, 2011

SCHMITT Jean-Claude, *La raison des gestes dans l'occident médiéval*, ed. Gallimard, Paris, 1990

STAROBINSKI Jean, *L'invention de la liberté, 1700-1789*, 1979, Champs Flammarion

STAROBINSKI Jean, 1789, *Les emblèmes de la raison*, 1979, Champs Flammarion

VORAGINE (de) Jacques, *La Légende dorée*, (2 volumes), Garnier-Flammarion, Paris, 1999

WIND Edgar, *Mystères de la Renaissance*, éd. Gallimard, Paris, 1992

YATES Frances, *L'art de la mémoire*, éd. Gallimard, Paris, 1971

Catalogues

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

Ecrire la peinture, De Diderot à Quignard, Citadelles & Mazenod

Écrire la Mythologie, d'Homère à Yourcenar, Citadelles & Mazenod

Les Métamorphoses d'Ovide illustrées par la peinture, Citadelles & Mazenod

Reuves

Artstudio n° 15, *L'art et les mots*, Hiver 1989 / Artstudio n°21, *Le portrait contemporain*, Été 1991

Art Press Hors-série, n°5, *Fictions d'artistes, autobiographies, récits*, 2002 / Art Press, Hors-série,

n°8, *Figuration narrative*, 2008 / Art Press, Hors-série, n°7, *Performances*, 2007

TDC n°847, *Les Métamorphoses*, 2003 / TDC n°884, *L'écriture de soi*, 2004 / TDC n°997, *Homère*, 2010

Le Surréalisme, cent ans après le premier manifeste

Essais et Théorie

ANTLE Martine, *Cultures du surréalisme, les représentations de l'autre*, Châtenay-Malabry, Acoria, 2007

DECIMO Marc Ed., *Marcel Duchamp & l'érotisme*, les Presses du réel, 2008

CANONNE Xavier, *Le surréalisme en Belgique: 1924-2000*, Actes Sud, 2007

CHADWICK Whitney, *Les Femmes dans le mouvement surréaliste*, Ed du Chêne, Paris, 1986

CHENIEUX-GENDRON Jacqueline, *Il y aura une fois. Une anthologie du surréalisme*, Paris, Gallimard Folio, 2002

CLAIR Jean, *Du surréalisme considéré dans ses rapports au totalitarisme et aux tables tournantes*, Paris, éd. des Mille et une nuits, 2003

COLVILE Georgiana, *Scandaleusement d'elles : trente-quatre femmes surréalistes*, J.-M. Place, 1999

FLAHUTEZ Fabrice, *Nouveau Monde et Nouveau Mythe. Mutations du surréalisme de l'exil américain à l'écart absolu 1941-1965*, Dijon, Les Presses du réel, 2007

(In)actualité du surréalisme (1940-2020), éditions Olivier Penot-Lacassagne, Les Presses du réel, 2022

OTTINGER Didier, *Surréalisme et mythologie moderne, Les voies du labyrinthe. D'Ariane à Fantômas*, Éditions Gallimard, 2002, collection Art et Artistes

OTTINGER Didier, *Dictionnaire de l'objet surréaliste*, Gallimard : Ed. du Centre Pompidou, 2013,

PICON Gaëtan, *Le Surréalisme*, Genève, Skira, 1988

POIVERT Michel, *L'Image au service de la révolution : photographie, surréalisme, politique*, Paris, Le Point du jour, 2006

PIERRE Arnaud, *Futur antérieur – Art contemporain et rétrocipation*, Les Presses du réel, 2012

VIGIER Luc, *Le Surréalisme*, Paris, Gallimard, 2006

TAMINIAUX Pierre, *Révolte et transcendance. Surréalisme, situationnisme et arts contemporains*, Paris, L'Harmattan, 2018

Textes classiques

BRETON André, *Manifestes du surréalisme* (1924 et 1930), Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1998 / *Le Surréalisme et la Peinture*, Paris, Gallimard, 1928-1965 / *L'Amour fou* (1937), Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2003

BATAILLE Georges, *L'érotisme*, éditions de Minuit, Paris, 1957 ou éditions Gallimard, Paris, 1957 / *Les Larmes d'Eros*, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1971 / *L'Anus solaire, Œuvres complètes*, Paris, Gallimard, 1970

FREUD Sigmund, *Le Délire et les Rêves dans la Gradiva de Jensen*, éditions Gallimard, Paris, 1991 / *Un Souvenir d'enfance de Léonard de Vinci* (1910), Paris, Gallimard, 1977 / *La Tête de Méduse*, Revue française de psychanalyse, 1981 / *Trois essais sur la théorie de la sexualité*, 1905

André Breton et Paul Éluard, *Dictionnaire abrégé du surréalisme* (1938), Paris, José Corti, 1991

Catalogues d'exposition

André Breton, La Beauté convulsive (DE LA BEAUMELLE Agnès, MONOD-FONTAINE Isabelle), Paris, éditions du Centre Pompidou, 1991

Fémininmasculin, Le Sexe de l'art, Paris, éditions du Centre Pompidou, 1995

Explosante-fixe, photographie et surréalisme, Paris, éditions du Centre Pompidou/ Hazan, 1985

La Subversion des images, Surréalisme, photographie, film (BAJAC Quentin et CHEROUX Clément) éd. Centre Pompidou, Paris, 2009

La révolution surréaliste (SPIES Werner), éditions du Centre Pompidou, 2002

L'ange du bizarre, le romantisme noir de Goya à Max Ernst - Musée d'Orsay, Paris, Editions Musée d'Orsay / Hatje Cantz, 2013

Sade, attaquer le soleil, (sous la direction de LE BRUN Annie), Gallimard, Catalogue de l'exposition présentée au musée d'Orsay du 14 octobre 2014 au 25 janvier 2105

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

Littérature

SACHER-MASOCH Léopold, *La Vénus à la fourrure* (1870), Paris, Le Livre de poche, 1975

SADE, *La Philosophie dans le boudoir*, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1986 / *La Nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu*, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1986