

HISTOIRE ET THEORIE DES ARTS

Programmes et Bibliographies 2025-2026

L'atelier du Moyen-âge à nos jours

Essais et Théorie

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

ARASSE Daniel, *Le sujet dans le tableau, Essais d'iconographie analytique*, Paris, Flammarion, 1997

ARDENNE Paul, *Un art contextuel. Création en milieu urbain en situation d'intervention de participation*, éditions Flammarion, Paris, 2002

BAXANDALL Michael, *L'œil du Quattrocento, l'Usage de la peinture dans l'Italie de la Renaissance*, Paris, Gallimard, 1985

BOIS Yves -Alain, *L'atelier de Mondrian, recherches et dessins*, éd. Macula, 1982, Paris

BOUDIER Valérie, *La cuisine du peintre*, Rennes, Presses Universitaires, 2010

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

BOURRIAUD Nicolas, *Esthétique relationnelle*, Les Presses du réel, Dijon, 1998

BUREN Daniel, « Fonction de l'atelier », 1971, in *Ecrits* vol. 1, Bordeaux, CAPC-Musée d'art contemporain, 1991

CAPPOCK Margaritta, *Francis Bacon : l'atelier*, éd. La bibliothèque des arts, 2005, Paris

CROW Thomas, *L'atelier de David, Émulation et Révolution*, Gallimard, 1997 Paris, coll. Bibliothèque illustrée des histoires

DAGEN Philippe, *Artistes et ateliers*, Editions Gallimard, Témoins de l'art, 2016

DE DUVE Thierry, *Faire école*, Les Presses du réel, collection Mamco, 2008

GOUDINOUX Véronique, *Œuvrer à plusieurs, Regroupement et collaboration entre artistes*, Septentrion Presses Universitaires, 2015

HEINICH Nathalie, *Être artiste, Les transformations du statut des peintres et des sculpteurs*, Klincksieck, 2005

HEINICH Nathalie, *L'élite artiste, excellence et singularité en régime démocratique*, Paris, Gallimard, 2005

- HEINICH Nathalie, *Faire voir. L'art à l'épreuve de ses médiations*, Bruxelles, Éd. Les Impressions nouvelles, coll. Réflexions faites, 2009
- HEINICH Nathalie & SCHAEFFER Jean-Marie, *Art, création, fiction : entre sociologie et philosophie*, 2004
- HOFMANN Werner, *L'atelier de Courbet*, éd. Macula, 2018, Paris
- JAILLET Florence, BLANC Jan, *Dans l'atelier des artistes. Les coulisses de la création de Léonard de Vinci à Jeff Koons*, Beaux-Arts Magazine, 2011
- LAWLESS Catherine, *Ateliers et artistes*, Édition J. Chambon, 1990
- LANEYRIE-DAGEN Nadeije, *Le métier d'artiste. Dans l'intimité des ateliers*, Larousse Editions, 2012
- LANEYRIE-DAGEN Nadeije, DAGEN Philippe, WAT Pierre, *Le métier d'artiste: Peintres et sculpteurs depuis le Moyen Age*, Larousse Editions, 2019
- LESEC Cédric, *Ateliers d'artistes*, Editions courtes et longues, Collection Correspondances, :
- NAMUTH Hans, *L'atelier de Jackson Pollock*, Paris, Macula, 2e éd, 1982, Paris
- PEPPIATT Michaël, *Francis Bacon à l'atelier*, éd. L'échoppe, 2000, Paris
- PROT Frédéric, TERESA Jacques, *L'atelier d'artiste. Espaces, pratiques et représentations dans l'aire hispanique*, Collection : Maison des Pays Ibériques – Série Espaces Ibériques, 2021
- POMMIER Édouard, *Comment l'art devint l'Art dans l'Italie de la Renaissance*, Collection Bibliothèque des Histoires, Gallimard, 2007
- S. BECKER Howard, *Les mondes de l'art*, Champs Art, Flammarion, 2024
- SCHULMANN Didier et RIMMAUDO Anna-Lisa, *L'atelier: l'artiste et ses lieux de création*, Éditions du Centre Pompidou, 2007
- STOICHITA Victor, *L'instauration du tableau : métapeinture à l'aube des temps modernes*, Paris, Klincksieck, 1999
- TILMANN Lyne, SHORE Stephen, *Factory, l'atelier d'Andy Warhol*, éd. Phaidon, 2016, Paris
- WHITE Harrison et Cinthia, *La carrière des peintres au XIXe siècle*, Flammarion, Champs arts
- WITTKOWER Margot & rudolf, *Les Enfants de Saturne. Psychologie et comportement des artistes de l'Antiquité à la Révolution*, Paris, Macula, 1991 (1965)

Textes classiques

- BALZAC Honoré de, *Le Chef-d'oeuvre inconnu*, 1831, dans Georges Didi-Huberman, *La peinture*

incarnée suivi de *le Chef-d'oeuvre inconnu* par Honoré de Balzac, Paris, Éditions de Minuit, 1985

Zola Émile, *L'œuvre*, 1886, préface de Bruno Foucart, éd. établie et annotée par François Mitterand, Paris, Gallimard, 1983

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