

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, Paris, 1982

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

CHASTEL André, *Le grand atelier d'Italie : 1460-1500*, Gallimard. Paris, 1965

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

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

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, Edition de Clément Dessy et François-Marie Mourad, Paris, Flammarion, 2026

Images et imaginaires de la ville en Europe, XVe-XVIIIe siècles

Essais et Théorie

- ABENSOUR, Miguel, *L'utopie de Thomas More à Walter Benjamin*, Paris, Sens & Tonka, 2016
- BARRIER Janine, *Piranèse*, Bibliothèque de l'Image, 1995
- BELTING Hans, *Florence et Bagdad : une histoire du regard entre Orient et Occident*, Paris, Gallimard, 2012
- BENEVOLO Léonardo, *Histoire de la ville*, Roquevaire, Éditions Parenthèses, 1983
- BLUNT Anthony, *Art et architecture en France, 1500-1700*, Macula, 1984
- BOUCHERON Patrick, *De la ville idéale à l'utopie urbaine : Filarete et l'urbanisme à Milan au temps des Sforza*, Cahiers de Fontenay, 1993
- BOULLÉE Etienne-Louis, *L'architecture visionnaire et néoclassique*, textes réunis et présentés par J.-M. Pérouse de Montclos. Paris : Hermann, 1993
- CARDINALI Philippe, *L'Invention de la ville moderne : variations italiennes 1297–1580*, Éditions de la Différence, 2002
- CHASTEL André, *Mythe et crise de la Renaissance*, Skira, 1989
- CHASTEL André, *Le Sac de Rome, 1527. Du premier maniérisme à la contre-Réforme*, Collection Bibliothèque des Histoires, Gallimard, 1984
- COURTEAULT Paul, *Bordeaux, cité classique*, Firmin-Didot, 1923
- DAMISCH Hubert, *L'Origine de la perspective*, Paris, Flammarion, 1987
- DAMISCH Hubert et ARASSE Daniel, *Piero della Francesca, De la perspective en peinture*, In Media Res, 1998
- FAROULT Guillaume, *Hubert Robert, 1733-1808, un peintre visionnaire*, Somogy, 2016
- FIORATO, Adelin Charles, *La Cité heureuse : L'utopie italienne de la Renaissance à l'Âge baroque*, trad. P. Abbrugiati, A. C. Fiorato, H. Giovannetti et C. Paul, Paris, Quai Voltaire, 1992
- FORERO-MENDOZA Sabine, *De l'allégorie à la vue urbaine. Représentation de la ville en Italie au XIVe et au XVe siècle*, in MASSE M.-S et PAOLI M. (dir.), *La Renaissance ? Des Renaissances ? (VIIIe–XVIe siècles)*, Paris, Klincksieck, 2010
- FOUCAULT, Michel, *Le corps utopique, les hétérotopies*, postface de D. Defert, Paris, Lignes, 2009. — *Dits et écrits*, 1954-1988, D. Defert et F. Ewald, Paris, Gallimard, 1994
- HIBBARD Howard, *Le Bernin*, Macula, 1995
- JACQUES Annie et MOUILLESEAUX Jean-Pierre, *Les Architectes de la liberté*, Collection Découvertes Gallimard, Série Arts, 1988

JESTAZ Bertrand, *La Renaissance de l'architecture. De Brunelleschi à Palladio*, Collection Découvertes Gallimard, 1995

KAUFMANN Emil, *Trois architectes révolutionnaires Boullée, Ledoux, Lequeu*, S.A.D.G., 1978

MARIN, Louis, *Utopiques : jeux d'espaces*, Paris, éditions de Minuit, 1973

MEROT Alain, *Poussin*, Hazan, 1994

OTTANI CAVINA Anna, *Les paysages de la raison, la ville néoclassique de David à Humbert de Superville*, Actes Sud, 2005

TAFURI Manfredo, *Architecture et humanisme*, Dunod, 1981

VIDLER Anthony, *L'espace des Lumières, Architecture et philosophie de Ledoux à Fourier*, Picard, 1995

ZUMTHOR, Paul, *Babel ou l'inachèvement*, Paris, éditions du Seuil, 1997

Textes classiques

ALBERTI, Leon Battista, *De pictura*, 1435, trad. D. Sonnier, Paris, Allia, 2014

CALVINO Italo, *Les villes invisibles*, Folio, 1972

MORE, Thomas, *L'Utopie ou Le Traité de la meilleure forme de gouvernement*, trad. M. Delcourt, S. Goyard-Fabre (éd.), Paris, Flammarion, 1987

PLATON, *La République*, R. Baccou (éd.), Paris, Garnier-Frères, 1966

PLATON, *Le banquet*, trad. T. Karsenti, Marianne Massin (éd.), Paris, Hatier, 2007