

BIBLIOGRAPHIE

Cette bibliographie est indicative. Elle pourra être utilisée pour approfondir certains sujets en fonction des besoins rencontrés ou des intérêts.

Les "essentiels" sont en revanche des ouvrages qui méritent une lecture pour une meilleure compréhension du cours et pour son approfondissement.

Les essentiels

Sémiotique

- Umberto Eco, *La structure absente, Introduction à la recherche sémiotique*, Mercure de France, Paris, 1972.
- Umberto Eco, *Le signe, Histoire et analyse d'un concept*, Coll. Média, Editions Labor, Bruxelles, 1988.

Sur le concept d'art

- Dominique Chateau, *La Question de la question de l'art*, Presses Universitaires de Vincennes, 1994.

Sur la questions des critères du jugement esthétique

- Yves Michaud, *Critères esthétiques et jugement de goût*, Coll. Rayon Art, Editions Jacqueline Chambon, Nîmes, 1999.

Sur l'idée de contemporanéité

- Giorgio Agamben, *Qu'est-ce que le contemporain ?*, Coll. Rivages Poche/Petite Bibliothèque, Editions Payot et Rivages, Paris, 2008, pour la traduction française.

Sur l'état de l'art au passage du XXe au XXIe siècle

- Paul Ardenne, *Art, L'âge contemporain, Une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle*, Editions du Regard, Paris, 1997.
- Paul Ardenne, *Art, le présent, La création plasticienne au tournant du XXIe siècle*, Editions du Regard, Paris, 2009.

Sur image/image mentale/langage et image visuelle

- W.J.T. Mitchell, *Iconologie, Image, Texte, Idéologie*, Coll. Penser/Croiser, Ed. Les prairies ordinaires, Paris 2009, pour la traduction française.

Muséologie

- Roland Schaer, *L'invention des musées*, Coll. Découvertes, Gallimard, Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1997

Histoire des images, méthode d'analyse des images

- Laurent Gervereau, *Voir, comprendre, analyser les images*, Coll. Guides Repères, Editions La Découverte, Paris, 2000.
- Laurent Gervereau, *Histoire du visuel au XXe Siècle*, Coll. Points Histoire, Seuil, Paris 2003

Philosophie

Langage, perception et signification

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN ET COLLECTION

2015-2016

Page 2/2

- Jacques Bouveresse, *Langage, perception et réalité, Tome 1 : La perception et le jugement*, Coll. Rayon Philo, Editions Jacqueline Chambon, Nîmes, 1995.
- Ludwig Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus* suivi de *Investigations philosophiques*, Coll. TEL, Gallimard, Paris, 1993 (1ère édition : 1961)

Théorie de l'art

- Walter Benjamin, "L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique", paru dans une nouvelle traduction sous le titre : "L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée" (1936), dans Walter Benjamin, *Ecrits français*, Bibliothèque des idées, NRF, Gallimard, Paris, 1991.
- Dominique Chateau, *L'art comme fait social total*, L'Harmattan, Paris, 1998.
- Arthur Danto, *La transfiguration du banal, Une philosophie de l'art*, Coll. Poétique, Editions du Seuil, Paris, 1989, pour la traduction française.
- Nelson Goodman, *Langages de l'art*, Coll. Rayon Art, Editions Jacqueline Chambon, Nîmes, 1990, pour la traduction française.
- Roger Pouivet, *L'œuvre d'art à l'âge de sa mondialisation, Un essai d'ontologie de l'art de masse*, Coll. Essais, Editions La lettre volée, Bruxelles, 2003.

Esthétique

- Luc Ferry, *Le sens du Beau, Aux origines de la culture contemporaine*, Coll. Biblio Essais, Le livre de Poche, Paris 2005.
- Hans Robert Jauss, *Pour une esthétique de la réception*, Coll. TEL, Gallimard, Paris, 1978, pour la traduction française.
- Rainer Rochlitz, *Art contemporain et argumentation esthétique*, NRF Essais, Gallimard, Paris, 1994.

Critique d'art, essais

- Nicolas Bourriaud, *Esthétique relationnelle*, Les presses du réel, Dijon, 2001.
- Jean-Charles Masséra, *Amour, Gloire et CAC 40 (Esthétique, sexe, entreprise, croissance, mondialisation et médias)*, POL, 1999.
- Yves Michaud, *L'art à l'état gazeux*, Coll. Pluriel, Hachette, Editions Stock, 2003.

Histoire de l'art

Histoire de l'art, méthode

- Otto Pächt, *Questions de méthode en histoire de l'art*, Macula, Paris, 1994, pour la traduction française.
- Heinrich Wölfflin, *Principes fondamentaux de l'histoire de l'art*, Gérard Montfort, Plon, 1989.

Généralités

- Philippe Dagen et Françoise Hamon, *Époque contemporaine, XIXe-XXIe siècles*, Coll. Histoire de l'art, Éditions Flammarion, Paris, 2011 pour la dernière édition
- E.H. Gombrich, *Histoire de l'art*, Phaidon, Paris, 2006
- Pierre Francastel, *L'image, la vision et l'imagination, De la peinture au cinéma*, Editions Denoël/Gonthier, Paris 1983
- Serge Guilbaut, *Comment New-York vola l'idée d'art moderne*, Coll. Rayon Art, Jacqueline Chambon, Nîmes, 1988
- Michael Rush, *Les nouveaux médias dans l'art*, Coll. L'Univers de l'art, Thames et Hudson, Paris, 2000, pour la traduction française. (voir aussi Sally O'Reilly, *Le corps dans l'art contemporain* ; Michael Archer, *L'art depuis 1960* ; Anna Moszynska, *L'art abstrait* ; Charlotte Cotton, *La photographie dans l'art contemporain* ; etc... Tous les ouvrages de cette collection sont à lire sur des sujets très divers en fonction des besoins.)

Ecrits et propos d'artistes

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN ET COLLECTION

2015-2016

Page 3/3

- Sous la direction d'Anne Bertrand et Anne Michel, *Art en théorie 1900-1990, Une anthologie par Charles Harrison et Paul Wood*, Editions Hazan, Paris, 1997, pour la traduction française.
- Kristine Stiles & Peter Selz, *Theories and Documents of Contemporary Art, A Sourcebook of artists' Writings*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Londres, 1996.

A propos de Marcel Duchamp et du ready-made

- Thierry de Duve, *Nominalisme pictural*, Editions de Minuit, Paris, 1984
- Thierry de Duve, *Au nom de l'art*, Editions de Minuit, Paris, 1989

Muséologie : musées, patrimoine, scénographie de l'exposition

- *L'art de l'exposition, Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe Siècle*, Editions du Regard, Paris, 1998, pour la traduction française.
- *White Cube, L'espace de la galerie et son idéologie*, Brian O'Doherty, Coll. Lectures Maison Rouge, JRP/Ringier, Zurich, en coédition avec La Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert, Paris, 2008.
- Marie-Anne Sire, *La France du Patrimoine, Les choix de la mémoire*, Coll. Découvertes, Gallimard, Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, Paris 1996.
- André Gob, Noémie Drouguet, *La muséologie, histoire, développements, enjeux actuels*, Éditions Armand Colin, Collection U, 3e édition, Paris, 2010
- Marshall McLuhan, Harley Parker et Jacques Barzun, *Le musée non linéaire*, éditions Aléas, Lyon Février 2008

Anthropologie et art

- Sous la direction de Philippe Descola, *La fabrique des images, visions du monde et formes de la représentation*, Somogy éditions d'art, Musée du quai Branly, Paris, 2010.
- Alfred Gell, *L'art et ses agents, une théorie anthropologique*, Collection Fabula, Les presses du réel, 2009.

Sur l'état du monde contemporain

Temps et temporalités

- Paul Ricoeur, *Temps et récit*, Tome 1 : *L'intrigue et le récit historique*, Coll. Points Essais, Editions du Seuil, Paris 1983, Tome 2 : *La configuration dans le récit de fiction*, Coll. Points Essais, Editions du Seuil, Paris 1984, Tome 3 : *Le temps raconté*, Coll. Points Essais, Editions du Seuil, Paris 1985.
- Sous le direction de Thierry Raspail et Gérard Wormser, *L'expérience de la durée*, Éditions Sens public, Parangon/Vs, Lyon 2006
- Hartmut Rosa, *Accélération, Une critique sociale du temps*, traduit de l'allemand par Didier Renault, Éditions La Découverte, Paris 2010 pour la traduction française

Mondialisation et changements culturels

- Jean-François Lyotard, *La condition post-moderne*, Les Éditions de Minuit, Paris 1979
- Arjun Appadurai, *Après le colonialisme, Les conséquences culturelles de la globalisation*, Coll. Petite Bibliothèque Payot, Editions Payot & Rivages, Paris, 2005, pour la traduction française (2001).
- Peter Sloterdijk, *Sphères, I : Bulles*, Coll. Pluriel Philosophie, Hachette, Fayard, 2002, pour la traduction française, II : *Globes*, éditions Libella/Maren Sell, Paris, 2010, pour la traduction française, III : *Ecumes*, Coll. Pluriel Philosophie, Hachette, Libella/Maren Sell, 2005, pour la traduction française.
- Peter Sloterdijk, *Le palais de cristal, A l'intérieur du capitalisme planétaire*, Coll. Pluriel Littératures, Hachette, Maren Sell Éditeurs pour la traduction française, 2006

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN ET COLLECTION

2015-2016

Page 4/4

- Slavoj Žižek, *Bienvenue dans le désert du réel*, Éditions Champs Flammarion, Paris, 2005 et 2007
- Jean-Loup Amselle, *Rétrovolution, Essais sur les primitivismes contemporains*, Coll. Un ordre d'idées, Éditions Stock, Paris 2010
- Judith Butler, *Trouble dans le genre, Le féminisme et la subversion de l'identité*, La Découverte, Poche/Sciences humaines et sociales, Paris Novembre 2006

Crise des Humanités et changement de paradigmes

- Hans Ulrich Gumbrecht, *Eloge de la présence, Ce qui échappe à la signification*, Coll. Libella, Maren Sell Editions, Paris, 2010, pour la traduction française.
- Bruno Latour, *Cogitamus, Six lettres sur les humanités scientifiques*, Éditions La Découverte, Paris, 2010 pour la traduction française.