

Rentrée 2021  
Ouvrages pour l'enseignement des arts plastiques



Florence de MÉREDIEU, *Histoire matérielle et immatérielle de l'art contemporain*, Éditions Larousse, Collection In Extenso, 2008.



Nadejde LAJERYIE-DAGEN, *Histoire de l'art pour tous*, Éditions Hazan, 2011.



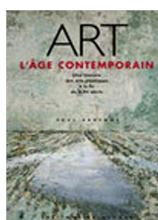
Étienne SOURIAU, *Les différents modes d'existence, suivi De l'œuvre à faire*, PUF Presses Universitaires de France, 2009.



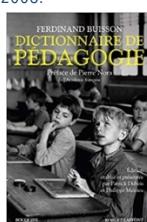
Pierre VERMERSCH, *Explication et phénoménologie*, PUF Presses Universitaires de France, 2012.



Bernard-André GAILLOT, *Arts plastiques. Éléments d'une didactique critique*, PUF Presses Universitaires de France, 2012.



Paul ARDENNE, *Art. L'âge contemporain*, Éditions Le Regard, 1997.



Ferdinand BUISSON, *Dictionnaire de pédagogie*, Bouquins, Robert Laffont, réédition 2017.



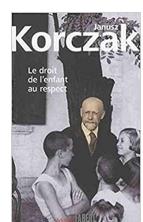
Collectif, *Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques*, De Boeck, 2013.



*Histoire du système éducatif*, Que sais-je ?, 2017.



*Histoire de l'éducation*, Que sais-je ?, 2019.



Janusz KORCZAK, *Le droit de l'enfant au respect*, Fabert, 1929, édition 2017.



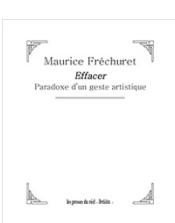
Germaine TORTEL, *L'enfant émerveillé*, Écrits sur l'art, 1979.



Daniel ARASSE, *Le détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture*, Flammarion, 2009.



John DEWEY, *L'art comme expérience*, Éditions Gallimard, 2010



Maurice FRECHURET, *Effacer : paradoxe d'un geste artistique*, éditions Les Presses du Réel, 2016.



Georges DIDI-HUBERMAN, *Devant l'image*, Éditions de Minuit, 1990.



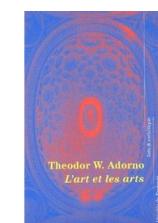
Arthur DANTO, *Ce qu'est l'art*, Post Éditions, 2019.



Jean-Luc NANCY, *Que faire ?*, Bayard Culture, 2017.



Jacques RANCIÈRE, *Le Maître ignorant*, 10 x 18 éditions, 2004.



Theodor ADORNO, *L'art et les arts*, Arts & Esthétique, 2002.



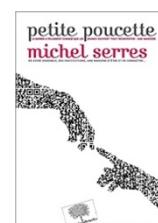
Nelson GOODMAN, *L'art en théorie et en action*, Folio, 2009.



Tim INGOLD, *Faire. Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture*, Éditions Dehors, 2017.



Jean-Christophe BAILLY, *L'imagination*, Le Seuil, 2020.



Michel SERRES, *Petite poucette*, Éditions Le Pommier, 2012.



Nicolas BOURRIAUD, *Formes et Trajets. Tome I : Hétérochronies/Topologies*, JRP Ringier, 2018.



Rosalind KRAUSS, *Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*, Macula, 1993.



Nathalie HEINICH, *Le triple jeu de l'art contemporain*, Les Éditions de Minuit, 1998.



Hannah ARENDT, *La crise de la culture*, Gallimard, 1989.



Wassily KANDINSKY, *Point et ligne sur plan*, Gallimard, folios essais, 1994.



Roland BARTHES, *La chambre claire. Note sur la photographie*, Gallimard, 1980.

## Matérialité



Lucy LIPPARD, *Six Years - The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972*, University of California Press, 1997.

## Espace



Jean ARNAUD, Michel GUERIN, *L'Espace feuilleté dans l'art moderne et contemporain*, Presses Universitaires de Provence, 2014.

## Figuration



Jean ARNAUD, *La figure à l'œuvre*, Presses Universitaires de Provence, 2016.

## Présentation



Jean-Marc POINSOT, *Quand l'œuvre a lieu - L'art exposé et ses récits autorisés*, Les Presses du réel, (rédition) 2020.

## Objet



François DAGOGNET, *Pour l'art d'aujourd'hui - De l'objet de l'art à l'art de l'objet*, Les Presses du réel, 1992.

## Représentation



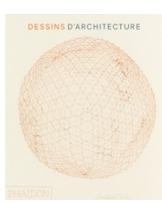
Jean ARNAUD, *Les doubles jeux de l'artiste*, Presses Universitaires de Provence, 2012.

## Co-création



Marie PRESTON, *Inventer l'école, penser la co-création*, Les Presses du réel, 2021.

## Architecture



*Dessins d'architecture*, Phaidon, 2019.

## Arts numériques



Florence de MEREDIEU, *Arts et nouvelles technologies*, Larousse, 2003.

## Cinéma



Germaine DULAC, *Qu'est-ce que le cinéma?*, Light Cone 2020.

## Danse



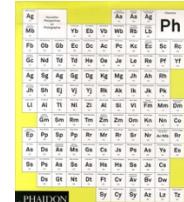
Christine MACEL, *Dancer sa vie*, Centre Pompidou, 2011.

## Design



*Design du XXe siècle*, Taschen, 2012.

## Photographie



*Vitamine Ph*, Phaidon, 2013.

## Théâtre



Anne BENICHOU, *Rejouer le vivant - Les reenactments, des pratiques culturelles et artistiques (in)actuelles*, Les Presses du Réel, 2020.

Exposition au Musée des Beaux-Arts de Nancy : Invitation au voyage : choix de gravures d'Israël Silvestre  
<https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr/agenda-2192/invitation-au-voyage-23008.html?cHash=8ac8828b2f1cb4000de37aec082460df>



Collectif, *La France vue du grand siècle : Dessins d'Israël Silvestre*, Lienart/Louvre, 2018

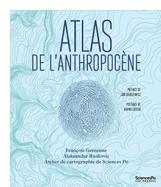
◆ Pour les programmes de collège avec modifications relatives au **changement climatique, à la biodiversité et au développement durable** :



Paul ARDENNE, *Un art écologique : Création plasticienne et anthropocène*, Éditions Le Bord de l'eau, collection La Muette, 2019.



*Courants verts : créer pour l'environnement*, Fondation EDF, Éditions Le Bord de l'eau, collection La Muette, 2020.



Bruno LATOUR, *Atlas de l'Anthropocène*, Éditions Sciences Po, 2019.



Gérard DUBEY, Pierre de JOUVANCOURT, *Mauvais Temps. Anthropocène et numérisation du monde*, Éditions Dehors, 2018.



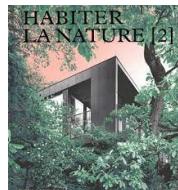
Collectif, *L'altération dans la création contemporaine*, Presses Universitaires de Provence, 2019.



Hervé BOURHIS, *Le petit livre de l'écologie*, Dargaud, 2021.



Édith BOURHIS, *Éduquer à l'environnement par l'approche sensible : art, ethnologie et écologie, Chronique sociale*, 2018.



*Habiter la nature*, Phaidon, 2021.



Espace art actuel n°128, Climatologie, Éditions dehors, 2021.



Julien CHOPPIN, *Énergies désespoirs, un monde à réparer*, 104Paris, Éditions 205, 2021.

◆ Pour les programmes de lycée en enseignement optionnel : L'Artiste, l'Œuvre, le Spectateur

Se penser et se situer comme artiste



Dominique CHATEAU, *Qu'est-ce qu'un artiste ?*, Presses Universitaires de Rennes, 2008.

L'œuvre et la pluralité de ses formes et statuts



Michel GUERIN, *Qu'est-ce qu'une œuvre ?*, Actes Sud, 1986.



Walter BENJAMIN, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Folio, 2008.

Se construire comme spectateur sensible et critique



Michael FRIED, *La Place du spectateur, esthétique et origines de la peinture moderne*, Folio, 2017.



John DEWEY, *Le public et ses problèmes*, Folio, 2010.



Dominique CHATEAU, *L'expérience esthétique. Intuition et expertise*, Presses Universitaires de Rennes, 2010.

◆ Pour les programmes de lycée en enseignement de spécialité :

**L'artiste et la société** : faire œuvre face à l'histoire et à la politique



*Fake News, Art, fiction, mensonge*, Fondation EDF, 2021.



Patrick Lhot, *Vertu des contraires. Art, artiste, société*, Presses Universitaires de Provence, 2018.

**L'art, les sciences et les technologies** : dialogue ou hybridation



Michel GUERIN, *La Troisième main. Des techniques matérielles aux technologies immatérielles*, Actes Sud, 2021.

**Mondialisation de la création artistique** : métissages ou relativité des cultures du monde

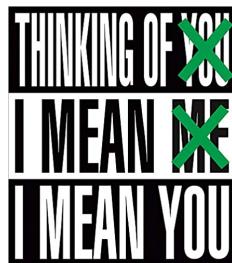


Collectif, *Carambolages*, RMN, 2016.

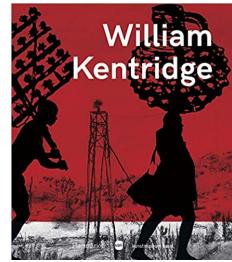


Philippe DAGEN, *Ex Africa*, Gallimard, 2021.

## La mise en scène de l'image



Barbara KRUGER, *Thinking of You, I Mean Me, I Mean You*, Art Publishers, 2021.



Collectif, *William Kentridge, Un poème qui n'est pas le nôtre*, Flammarion, 2020.



*Le Supermarché des images*, Gallimard/Jeu de Paume, 2020.



Patricia MARSZAL (sous la direction), *Des images aujourd'hui : repères pour éduquer à l'image contemporaine*, SCEREN Éditions, 2011.



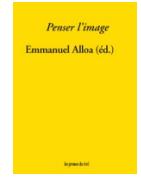
Collectif, *La Subversion des images*, Centre Pompidou, 2009.



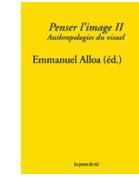
Georges DIDI-HUBERMAN, *Devant l'image*, Éditions de Minuit, 1990.



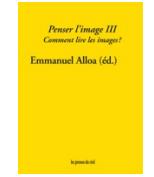
Florence BANCAUD, *L'image trompeuse*, Presses Universitaires de Provence, 2016.



*Penser l'image*, Les presses du réel, édité par Emmanuel Alloa, 2010.



*Penser l'image II, Anthropologie du visuel*, Les presses du réel, édité par Emmanuel Alloa, 2015.



*Penser l'image III, Comment lire les images ?*, Les presses du réel, édité par Emmanuel Alloa, 2017.

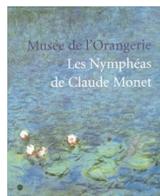


Raul GRISOLIA, *Milieux ambients. De l'image à l'espace, de l'espace à l'image*, Presses Universitaires de Provence, 2015.



Caroline RENARD, *Images numériques, leurs effets sur le cinéma et les autres arts*, Presses Universitaires de Provence, 2014.

## Du projet à la réalisation d'une œuvre monumentale



Michel HOOG, *Les Nymphéas de Claude Monet*, Musée de l'Orangerie, RMN, 2006.



Jean de LOISY, Gilles A. TIBERGHIEN, *Huang Yong Ping, Myths*, Les Presses du réel, 2009.



Ariane COULONDRE, *Extra-large : œuvres monumentales*, Centre Pompidou, 2012.



Collectif, *Christo & Jeanne-Claude Paris !*, Centre Pompidou, 2020.



Lydia HARAMBOURG, *Geneviève Asse*, Ides et Calendes, 2015.



Henri LOYRETTE, *Yan Pei-Ming, Tigres et dragons*, Actes Sud, 2021.



Bernard BLISTENE, *Christian Boltanski, Faire son temps*, Centre Pompidou, 2020.