

Concours interne de l'agrégation et CAER - PA

Section arts plastiques

Programme de la session 2017

Programme de l'épreuve de culture artistique

Question relative à une période antérieure au XXe siècle

Modernité et arts de l'Orient en Europe aux XVIIIe et XIXe siècles.

Bibliographie

Essais :

Belting, Hans, *Florence et Bagdad. Une histoire du regard entre Orient et Occident* [2008], Paris, Gallimard, 2012.

Belting, Hans, *La double perspective. La science arabe et l'art de la Renaissance*, Paris, Les presses du réel, 2010.

Benjamin, Walter, *Paris, capitale du XIXe siècle. Le Livre des Passages* [1982], trad. Jean Lacoste, Paris, Cerf, 1993.

Benmakhlouf, Ali, *L'identité. Une fable philosophique*, Paris, PUF, « Philosophies », 2011.

Said, Edward, *L'Orientalisme. L'Orient créé par l'Occident* [1978], préf. Tzvetan Todorov, Paris, Seuil, 2005.

Ouvrages spécialisés :

Bourgoin, Jules, *Grammaire élémentaire de L'ornement pour servir à l'histoire, à la théorie et à la pratique des arts et à l'enseignement* [1880], Kessinger Publishing, 2010.

Fahr-Becker, Gabriele, *L'art nouveau*, traduction française : Annie Berthold, France Varry, Danièle Hirsch, Cologne, H.F. Ullmann, 2013.

Floret, Élisabeth, *L'art du tapis dans le monde*, Introd. Yves Mikaeloff, Préfaces de Daniel Alcouffe et Marthe Bernus-Taylor, Paris, Mengès, 1996.

Gabet, Olivier (dir.), *Japonismes*, Paris, Flammarion, 2014.

Grabar, Oleg, *L'Ornement, formes et fonctions dans l'art islamique* [1992], Paris, Flammarion, 1994.

Jones, Owen, *Grammaire de l'ornement* [1856], Paris, L'Aventurine, 2011.

Hrvol Flores, Carol A., *Owen Jones : design, ornament, architecture, and theory in an age in transition*, New York, Rizzoli, 2006.

Lambourne, Lionel, *Japonisme : échanges culturels entre le Japon et l'Occident*, Paris, Phaidon, 2007.

Peltre, Christine, *Les Orientalistes*, Paris, Hazan, 2003.

Peltre, Christine, « Du document au trésor : la collection orientaliste », in Sénéchal, Philippe ; Monica Preti-Hamard (dir.), *Collections et marché de l'art : En France 1789-1848*, Paris, INHA/PUR, 2005.

Catalogues d'expositions thématiques :

Carboni, Stefano ; Kennedy, Trinita (dir.), *Venise et l'Orient 828-1797*, Paris, Gallimard/Institut du Monde Arabe, 2006.

Guesdon, Marie-Geneviève, Vernay-Nouri, Annie (dir.), *L'art du livre arabe. Du manuscrit au livre d'artiste*, Paris, BNF, 2001.

Concours interne de l'agrégation et CAER - PA

Section arts plastiques

Programme de la session 2017

Humbert, Jean-Marcel (dir.), *Egyptomania. L'Égypte dans l'art occidental. 1730-1930*, Paris, Le Louvre/RMN, 1994.

Humbert, Jean-Marcel (dir.), *Bonaparte et l'Égypte. Feu et lumières*, Paris, Institut du Monde Arabe/Hazan, 2008.

Labrusse, Rémi, *Islamophilie. L'Europe moderne et les arts de l'Islam*, Paris, Somogy/Musée des Beaux-Arts de Lyon, 2011.

Labrusse, Rémi (dir.), *Purs Décors ? Arts de l'Islam, regards du XIXe siècle*, Paris, Les Arts décoratifs/Musée du Louvre, 2007.

Catalogues d'expositions monographiques et Monographies :

Ackerman, Gerald M., *Jean-Léon Gérôme*, préf. Jacques Foucart, Courbevoie, ACR, 2000.

Alaoui, Brahim (dir.), *Delacroix, le voyage au Maroc*, catalogue d'exposition, Paris, Institut du Monde arabe, 1999.

Alaoui, Brahim (dir.), *Le Maroc de Matisse*, catalogue d'exposition, Paris, Institut du Monde arabe/Gallimard, 2000.

Baridon, Laurent, *L'imaginaire scientifique de Viollet-le-Duc*, Paris, L'Harmattan, 1996.

Doucet, Hervé ; Thomas, Valérie ; Parmantier, François (dir.), *Émile André, artiste de l'école de Nancy*, Nancy, Serpenoise, 2003.

Thomas, Valérie (dir.), *Émile Gallé et le verre : la collection du musée de l'école de Nancy*, Paris, Somogy, 2015.

Matisse, Henri, *La révélation m'est venue de l'Orient*, Claude Duthuit, Albert Kosténévitch, Rémi Labrusse et Jean Leymarie (dir.), Florence, Artificio, 1997.

Peltre, Christine, *Théodore Chassériau*, Paris, Gallimard, 2001.

Restellini, Marc (dir.), *Vincent Van Gogh, Rêves de Japon*, Catalogue d'exposition, coédition Gourcuff Gradenigo/Pinacothèque de Paris, 2012.

Écrits artistiques, littéraires et poétiques :

Chateaubriand, François-René de, *Itinéraire de Paris à Jérusalem* [1811], Paris, Gallimard, « Folio », 2005.

Delacroix, Eugène, *Journal*, t. 1, 1822-1857, t.2, 1858-1863, éd. Michèle Hannoosh, Paris, José Corti, 2009.

Hugo, Victor, *Les Orientales* [1829], Paris, Gallimard, 1981.

Klee, Paul, *Journal* [1959], trad. Pierre Klossowski, Paris, Grasset, « Les Cahiers Rouges », 2004.

Lamartine, Alphonse de, *Voyage en Orient* [1835], Paris, Gallimard, « Folio », 2011.

Concours interne de l'agrégation et CAER - PA

Section arts plastiques

Programme de la session 2017

Question relative au XXe siècle :

La participation active du public dans les arts plastiques de 1945 à nos jours.

Remarques :

Toute œuvre est en réalité interactive de par l'*attention* qu'on lui prête, la relation intellectuelle, sensorielle, *affective*, qu'elle suppose avec un sujet. Il n'existe pas d'œuvre *réalisée* et « pleine » sans la relation complexe qui articule : œuvre, contexte, corps, langage. Longtemps, l'œuvre d'art fut objet de contemplation, puis advinrent l'idée que nous pourrions nous introduire en elle (par exemple le *Merzbau*) et finalement la perspective qu'elle ne saurait parfois exister sans notre intervention.

La participation active du public définit le territoire artistique où pratiques et intentions de l'artiste sont bien de créer des situations dans lesquelles **la collaboration est active et effective** (ce qui exclut les seuls rapports sensibles tels ceux sollicités par James Turrell, Tania Mouraud ou Olafur Eliasson et toutes sortes d'expériences physiques liées au corps du spectateur comme les conçoit par exemple Dan Graham). Il s'agit bien du spectateur-acteur ou « spectateur-participant », selon l'expression de Jesús-Rafael Soto. Il n'est plus seulement un *regardeur* ou quelqu'un qui *éprouve*, mais un élément à part entière du dispositif créatif, le « co-auteur de l'œuvre » pour reprendre l'idée de Serge Lemoine dans *L'art moderne et contemporain* (Larousse, Paris, 2006, p. 300).

Deux grands axes, aujourd'hui devenus des *genres*, orientent le sujet : la **manipulation** et le **relationnel**.

La manipulation procède de dispositifs au cours desquels le spectateur peut toucher et faire bouger des éléments afin de modifier l'apparence des œuvres : « défense de ne pas toucher » déclare le tract distribué par le groupe G.R.A.V, le 19 avril 1966 lors de sa performance « *Une journée dans la rue* ». Concernant le « relationnel », il y eut quelques expériences (plutôt théâtrales), conduites par les mouvements Dada et Futuriste, mais l'idée de participation du public naît vraiment dans les années 60/70, avec des artistes comme Joseph Beuys (« sculpture sociale ») ou bien avec l'irruption des performances. Dans les années 90, une réactualisation de ces actions se produisit, où s'instaurèrent de nouveaux domaines d'échanges, avec des œuvres qui, selon le propos de Nicolas Bourriaud dans *Postproduction - La culture comme scénario : comment l'art reprogramme le monde contemporain* (Les presses du réel, Dijon, 2009, p.90), ont permis de passer « d'une culture de consommation à une culture de l'activité ». Elles se rapprochèrent ainsi du fantasme de fusion entre « l'art et la vie » prônée aussi bien par Kurt Schwitters, Andy Warhol que par Fluxus.

Indications non exhaustives :

- Notions : transativité, interactivité, réciprocité, convivialité, socialité, collectivité, communauté, participation, économie...
- Les pratiques, les gestes : agir, toucher, manipuler, expérimenter, faire bouger, modifier, composer, produire, utiliser, échanger, participer, équiper, échanger, jouer, expérimenter, solliciter, communiquer, être ensemble, manifester...
- Les courants artistiques : Fluxus, CoBrA, Art sociologique / « collectif d'Art sociologique », G.R.A.V, art cinétique, groupe UNTEL, Mail Art, Eat Art, performances/happenings, art numérique/Net Art, « esthétique relationnelle » ...
- Les artistes : Abramovic (Marina), Adrian (Bob), Afif (Saâdane), Agam, Ascott (Roy), Atelier Van Lieshout, Barry (Robert), Ben, Beuys (Joseph), Bolognini (Maurizio), Brecht (George), Bulloch

Concours interne de l'agrégation et CAER - PA

Section arts plastiques

Programme de la session 2017

(Angela), Burden (Chris), Bury (Pol), Cage (John), Cercle Ramo Nash, Clark (Lygia), Collin-Thiébaud (Gérard), Creed (Martin), Cruz-Diez (Carlos), Duyckaerts (Eric), Export (Valérie), Filliou (Robert), Forest (Fred), Gerz (Jochen), Gonzalez-Foerster (Dominique), Gonzalez-Torres (Felix), Gordon (Douglas), Groupe Art Réseaux, Guilleminot (Marie-Ange), Haring (Keith), Hirschhorn (Thomas), Höller (Carsten), Hubaut (Joël), Hybert (Fabrice), Jorn (Asger), Joseph (Pierre), June Paik (Nam), Kaprow (Allan), Kawamata (Tadashi), Klein (Yves), Kowalski (Piotr), Kusama (Yayoi), Kusolwong (Surasi), Lebel (J.J), Le Parc (Julio), Lizène (Jacques), Maciunas (George), Manzoni (Piero), Matta-Clark (Gordon), Muntadas (Antonio), Nauman (Bruce), Neto (Ernesto), Noritoshi (Hirakawa), Oldenburg (Claes), Ono (Yoko), Orlan, Orozco (Gabriel), Pardo (Jorge) Parreno (Philippe), Rebetez (Augustin), Rehberger (Tobias), Reyes Cuerpomatico (Pedro), Seghal (Tino), Spoerri (Daniel), Soto (Jesús-Rafael), Tayou (Pascale Marthine), Tinguely (Jean), Tiravanija (Rirkrit), Smith (Barbara), Vostell (Wolf), Walther (Franz Erhard), Warhol (Andy), Weiwei (Ai), West (Franz), Whitman (Robert), Wodiczko (Krzysztof), Wurm (Erwin), Zittel (Andrea).

Bibliographies

Les ouvrages de références et sites en ligne indiqués ci-après ne constituent pas une liste exhaustive et fermée pour ce programme de l'agrégation interne et CAER – PA. Ils sont un point de départ pour les candidats, à partir de ressources reconnues et accessibles. Ces références seront enrichies par les recherches des candidats.

Ouvrages spécialisés :

Ardenne, Paul, *L'Art comme expérience* (avec Pascal Beausse et Laurent Goumarre), Paris, Dis-Voir, 1999.

Boissier, Jean-Louis, *La Relation comme forme. L'interactivité en art*. Nouvelle édition augmentée, Dijon, Les Presses du réel, 2008.

Bourriaud, Nicolas, *Esthétique relationnelle*, Dijon, Les Presses du réel, 1998.

Bourriaud, Nicolas, *Formes de vie : L'Art moderne et l'invention de soi*, Paris, Denoël, 1999.

Certeau, Michel de, *L'Invention du quotidien. Arts de faire*, Paris, Gallimard, 1990.

Couchot, Edmond, Hilaire, Norbert, *L'Art numérique*, Paris, Flammarion, 2005

Criqui, Jean-Pierre, *Un Trou dans la vie – Essai sur l'art depuis 1960*, Paris, Desclée de Brouwer, 2002.

Eco, Umberto, *L'œuvre ouverte*, trad. Chantal Roux de Bézieux, Paris, Seuil, 1979.

Forest, Fred, *Art sociologique*, Paris, 1977.

Forest, Fred, *Pour un art actuel : l'art à l'heure d'Internet*, Paris, L'Harmattan, 1998.

Fried, Michaël, *Contre la théâtralité*, Essais Gallimard, 2007.

Galland, Blaise, *Art sociologique : méthode pour une sociologie esthétique*, Genève, Georg, 1987.

Goldberg, RoseLee, *Performances, l'art en action*, Thames et Hudson, 1999.

Concours interne de l'agrégation et CAER - PA

Section arts plastiques

Programme de la session 2017

Lebel, J.J. – *Le Happening*. – Paris, Denoël, 1966.

Millet, Catherine, *L'Art contemporain en France*, Paris, 1994, réédition

Obirst, Hans-Ulrich (ed), *Take Me, I'm Yours*, London, Serpentine Gallery, 1995.

Poinsot, Jean-Marc, *Quand l'œuvre a lieu ; l'art exposé et ses récits autorisés*, Genève, Mamco, 1999.

Popper, Frank, *Naissance de la l'art cinétique*, Paris, Gauthier-Villars, 1967.

Popper, Frank, *Art, action et participation – L'artiste et la créativité aujourd'hui*, Paris, Klincksieck, 1985.

Kaprow, Allan, *Essays on the Blurring of Art and Life*, University of California Press, 1993 (traduit par l'auteur).

Catalogues d'exposition

G.R.A.V. *Stratégies de participation – groupe de recherche d'art visuel*. 1960/1968 (commissariat : Yves Aupetitallot), C.N.A.C. « Magasin », Grenoble, 1998.

Hors limites : l'art et la vie 1952-1994, Paris, Publications du Centre Georges Pompidou, 1994.

Il faut construire l'Hacienda, Centre de création contemporaine, Tours, 1992.

Surface de réparations, Les Presses du réel, Dijon, 1995.

Dreyfus, Charles – « *Fluxus. Eléments d'information*. – Paris : ARC, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 1974.

Cobra, art expérimental 1948-1951 : Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, cat. Exp. (Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne), 1997.

Dynamo : un siècle de lumière et de mouvement dans l'art, 1913-2013, Catalogue de l'exposition, Galeries Nationales du Grand-Palais, Paris, RMN, 2013.

Revue

"*Dossier art sociologique*" - Opus International, n° 55, Avril 1975.

"*Esthétique de la communication*" Dossier – art press n° 122, Fév. 1988.

Besson, Elisabeth. – "*Le Groupe UNTEL*". – Plus ou moins Zéro, n° 27, Sept. 1979.

Poinsot, Jean-Marc. – *Mail Art, Communication à distance, concept*. Pref. De Jean Clair. – Paris : éd. Cedic, 1971.

Restany, Pierre. – "*Kitsch, cannibalisme et Catalogne*" – Chroniques de l'art vivant n° 21, Juin 1971.

Art press 2, *Performances contemporaines*, Août/Septembre/Octobre 2010.

Entretien de Philippe Parreno avec Philippe Vergne, in art press n° 264, janvier 2001.

Art cinétique – Art Press n° 314 et 346

Concours interne de l'agrégation et CAER - PA

Section arts plastiques

Programme de la session 2017

Fluxus – Art Press n° 178 et 391

Sitographie

Bureaud Annick (et Leonardo Olats), "Qu'est-ce que l'interactivité ?"

Glicenstein Jérôme, "La place du sujet dans l'œuvre interactive", Artifices 4 langages en perspective, 6 nov.-5 dec. 1996