

LICENCE 1

E12PH5 et E12PH9

(PHILOSOPHIE DE L'ART)

Cours de Mme Patricia Touboul

- « À quoi reconnaît-on l'art ? »
- Définir l'art

Bibliographie

(Seuls les ouvrages dont le titre est en gras peuvent faire l'objet d'une fiche de lecture).

*

- Alberti, L. B., *De la peinture* [1er traité consacré à la peinture comme art], Macula.
- **Albus, A.**, *La Peinture, sommet des arts*, Le Seuil.
- **Alpers, S.**,
 - o *L'Art de dépeindre. Essai sur la peinture hollandaise au XVIIe siècle*, Gallimard.
 - o *L'Atelier de Rembrandt. La liberté, la peinture et l'argent*, Gallimard.
- **Arasse, D.**, *Histoires de peinture*, Folio.
- **Arendt, H.**,
 - o *La Condition de l'homme moderne*, Pocket, p. 136 et suiv.
 - o *La Crise de la culture*, Folio.
- Aristote,
 - o *Éthique à Nicomaque*, VI, 1140 a.
 - o *Physique*, II, chap. 8.
 - o *La Poétique*, Seuil ou Le Livre de Poche
- **Artaud, A.**,
 - o *Le Théâtre et son double*, Folio.
 - o *Van Gogh. Le suicidé de la société*, TEL-Gallimard
- Balzac, *Le Chef-d'œuvre inconnu*.
- **Batteux, Ch.**, *Les Beaux-arts réduits à un même principe*, Slatkine.
- **Baxandall, M.**,
 - o *L'Œil du quattrocento*, Gallimard.
 - o *Formes de l'intention*, Chambon.
- **Becker, H.**, *Les Mondes de l'art*, Champs-Flammarion.
- **Bénichou, P.**, *Morales du Grand Siècle* [sur Molière, Corneille, les moralistes jansénistes...], Folio.
- Benjamin, W., *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Folio.
- **Boltanski, Ch.**, **Grenier, C.**, *La Vie possible de Christian Boltanski* [entretiens sur le travail de l'artiste Boltanski], Le Seuil.
- Bourdieu, P., *Sur la télévision*, Liber, 1996.
- **Cassirer, E.**,
 - o « *Eidos et Eidolon. Le problème du beau et de l'art dans les dialogues de Platon* », *Écrits sur l'art*, Le Cerf, 1995
 - o *La Philosophie des Lumières* (section sur l'art et l'esthétique), Pocket.
- **Cauquelin, A.**, *L'Invention du paysage*, PUF.
- **Cavell, S.**, *Le Cinéma nous rend-il meilleurs ?*, Bayard
- Chédin, O., *Sur l'esthétique de Kant*, Vrin.
- **Cometti, J.-P.**,

- o *La Force d'un malentendu. Essai sur l'art et la philosophie de l'art*, Saggio Casino.
 - o *Les Définitions de l'art*, La Lettre volée.
- **Cometti, Morizot, Pouivet** (dir.), *Esthétique contemporaine. Art, représentation et fiction* (recueil d'articles d'esthétique contemporaine, traduits de l'anglais : lire en particulier l'article de N. Carroll), Vrin.
- Crouzat, J.-P. de, *Traité du beau*, Fayard.
- **Darsel, S.**, et **Pouivet, R.**, (dir.), *Ce que l'art nous apprend*, PUR.
- Descombes, V., *Le Platonisme*, PUF.
- **De Vinci, L.**, *Traité de la peinture*, Calmann-Lévy
- Diderot,
 - o « Art », *Encyclopédie...* , GF-Flammarion
 - o *Éloge de Richardson*, in *Œuvres esthétiques*, Bordas
 - o *Salons*, in *Œuvres esthétiques*, Bordas ou Folio
- Dubos, J.-B., *Réflexions critiques sur la poésie et la peinture*.
- Dubu, J., *Les Églises chrétiennes et le théâtre*, PUG
- **Gasquet, J.**, *Cézanne*, Encre Marine
- Gautier, Th., Préface à *Mademoiselle de Maupin*.
- **Genette, G.** (dir.),
 - o *Esthétique et Poétique*, Pt-Seuil.
 - o *L'Œuvre de l'art*, Seuil
 - o « Langage poétique, poétique du langage », *Figures II*, Points-Seuil.
- **Gombrich**,
 - o *Histoire de l'art*, Gallimard ou Phaidon.
 - o *L'art et l'illusion*, Gallimard.
- Goodman, N., « Quand y a-t-il art ? », *Manières de faire des mondes*, Folio.
- **Goody, J.**, *La Peur des représentations. L'ambivalence à l'égard des images, du théâtre, de la fiction, des reliques et de la sexualité*, La Découverte.
- **Grabar, A.**, *Les Origines de l'esthétique médiévale*, Macula.
- Guillo, A., *Écrits d'artistes au XXe siècle*, Klincksieck.
- **Hamou, Ph.**, *La Vision perspective*, Payot-Rivages.
- **Harbison, P.**, *La Renaissance dans les pays du Nord*, Flammarion
- **Hegel**, *Esthétique*, Champs-Flammarion, 4 volumes [choisir une section pour la fiche de lecture]
- **Heinich, N.**,
 - o *Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'âge classique*, Les Éditions de Minuit.
 - o *Être artiste*, Klincksieck, 2003.
 - o *L'Art contemporain exposé aux rejets*, Hachette (poche).
- **Jimenez, M.**, *La Querelle de l'art contemporain*, Folio
- Joly, H., *Le Renversement platonicien. Logos. Épistémè. Polis*, Vrin, 1974.
- Kant, *Critique de la faculté de juger*, « Analytique du beau ».
- Lacoue-Labarthe, Ph., *L'Imitation des Modernes*, Galilée.
- **Lee, R. W.**, *Ut pictura poesis*, Macula.
- **Lories, D.** (dir.), *Philosophie analytique et esthétique* (recueil d'articles, dont celui de Danto), Klincksieck.
- *Louise Bourgeois, Connaissance des arts*, n° 354, 2008.
- Mâle, É., *L'Art religieux après le Concile de Trente*.
- Marx, *Le Capital*, Livre 1, 3e section, chapitre I.
- **Michaud, Y.**,

- o *Critères esthétiques et jugement de goût*, Hachette
- o *L'Art à l'état gazeux*, Hachette
- o *La Crise de l'art contemporain*, PUF.
- **Mondzain, M.-J.**,
 - o *Image, Icône, Économie. Les sources byzantines de l'imaginaire contemporain*, Le Seuil, 1996.
 - o *L'Image peut-elle tuer ?*, Bayard, 2002.
 - o *Homo Spectator*, Bayard, 2007.
- Platon,
 - o *Gorgias* (464).
 - o *La République*, livres 3 et 10, Folio ou GF.
 - o *Ion*
- **Pline, *Histoire naturelle*** [sur les peinture dans l'Antiquité], XXXV, Les Belles-Lettres, poche.
- Popper, K., et J. Condry, *La Télévision. Un danger pour la démocratie*, 10/18.
- Ponge, Fr., *Pièces*, Poésie-Gallimard
- *Préfaces des romans français du XIXe siècle. Anthologie*, éd. J. Noray, Le Livre de poche (particulièrement : E. et J. de Goncourt, *Germinie Lacerteux* (1864), Zola, *Thérèse Raquin* (1868), Maupassant, *Pierre et Jean* (1888)).
- Quignard, P., *Le Sexe et l'effroi*, Folio (beaucoup de choses sur peinture/ émotions/ sentiments dans la Rome antique).
- Reinbold, A., « Peinture et pouvoir au XVIIe siècle », in H. Méchoulan (dir.), *L'État baroque (1610-1652)*.
- Ricœur, P.,
 - o « La mise en intrigue. Une lecture de la *Poétique* d'Aristote », *Temps et Récit*, I, Points-Seuil.
 - o *La Métaphore vive*, 1ère étude, Points-Seuil.
- **Rochlitz, *Le Désenchantement de l'art***, Gallimard.
- **Rosenberg, H., *La Dé-définition de l'art***, Chambon.
- Sauvanet, P., *Éléments d'esthétique*, Ellipses, 2004
- **Schapiro, M., *Style, artiste et société***, TEL.
- **Schaeffer, J.-M.**,
 - o *L'Âge de l'art moderne* (sur Kant, Hegel...), Gallimard.
 - o *Adieu à l'esthétique*, PUF
 - o *Les Célibataires de l'art*, Gallimard.
- Schneider, N., *Les Natures mortes*, Taschen
- Schulh, P.-M., *Platon et l'art de son temps*, 1933.
- **Shusterman, R., *L'Art à l'état vif. La pensée pragmatiste et l'esthétique populaire***, Minuit.
- Séris, J.-P., *La Technique*, PUF, 2000.
- Soulages, P., *Écrits et Propos*, Hermann.
- **Talon-Hugon, C.**,
 - o *Morales de l'art*, PUF.
 - o *Art et éthique. Perspectives anglo-saxonnes* (recueil d'articles), PUF, 2011
- Teyssède, B., *L'Esthétique de Hegel*, PUF.
- Thirouin, L., *L'Aveuglement salutaire. Le réquisitoire contre le théâtre dans la France classique*, Champion.
- **Todorov, T., *Éloge du quotidien. Essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle***, Points-Seuil.

- Vasari, G., *Vies des artistes*, Grasset.
- Vernant, J.-P.,
 - « L'éducation du jeune Spartiate », *L'Individu, la mort, l'amour*, Folio (à associer à Platon).
 - « Aspects psychologiques du travail dans la Grèce ancienne », *Mythe et pensée chez les Grecs*, 1965.
- Van Gogh, V., *Lettres à son frère Theo*, TEL-Gallimard.
- Wittkower, M. et R., *Les Enfants de Saturne. Psychologie et comportement des artistes, de l'Antiquité à la Révolution française*.
- Zola, *L'Œuvre*, Folio.

*

Sites internet utiles :

- site du Centre G. Pompidou Consulter (rubrique « ressources en ligne », puis « dossiers pédagogiques »)
- site du Louvre, du Musée d'Orsay, et généralement des grands musées nationaux.
- ABU
- Architectura
- Archives de la critique d'art
- Art and cognition/ Interdisciplines
- Athena
- CRAL
- Cairn
- Persée
- Philopsis
- RFE
- site de Jacques Darriulat
- base Joconde (œuvres picturales)
- Société de philo. analytique
- university Chicago (keywords glossary)
- vox poetica
- web gallery of art
- robert.bvdep.com
- *British journal of aesthetics*
- *Journal of aesthetics and art criticism*
- *Noésis*
- Gallica (littérature en ligne)