

> HISTOIRE DES ARTS

Proposition de bibliographie pour le cycle 4

Ouvrages généraux pour l'enseignant

- ANAHORY Sylvie, BREMOND Bernard, DIDIER-FEVRE Catherine (dir.), *Des outils pour l'histoire des arts*, Poitiers, Futuroscope, Scérén-CNDP, 2009.
- COJANNOT-LE BLANC Marianne, SLAVKOVA-MONTEXIER Iveta, *Histoire des arts : une méthode, des exemples*, Paris, La documentation française, 2013.
- DENIZEAU Gérard, *Le Dialogue des arts*, Paris, Larousse, 2008.
- GOMBRICH Ernst, *Histoire de l'art*, Paris, Phaidon, 2006.
- LANEYRIE-DAGEN Nadeije, *Histoire de l'art pour tous*, Paris, Hazan, 2011.
- LOBSTEIN Catherine, *L'art : une histoire*, Paris, Autrement, SCÉRÉN-CNDP, 2005.

Arts et société à l'époque antique et au haut Moyen Âge

Référence générale

SCHNAPP Alain (dir.), *Histoire de l'art : Préhistoire et Antiquité*, Paris, Flammarion, 2011.

De la ville antique à la ville médiévale

DELFANTE Charles, *Grande histoire de la ville. De la Mésopotamie aux États-Unis*, Paris, A. Colin, 1999.

Formes et décor de l'architecture antique

HELLMANN Marie-Christine, *L'Architecture grecque*, Paris, Le Livre de Poche, 1998.

Les mythes fondateurs et leur illustration

DE FONT-REAULX Dominique, LESEUR Frédérique, *Mythes fondateurs d'Hercule à Dark Vador*, Paris, musée du Louvre, 2015.

La représentation de la personne humaine

MARTINEZ Jean-Luc, *Praxitèle*, album de l'exposition organisée par le musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux, Paris, musée du Louvre, Somogy, 2007.

LANEYRIE-DAGEN Nadeije, *L'Invention du corps : la représentation de l'homme du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle*, Paris, 2006.

Formes et circulations artistiques (IXe-XVe s.)

Référence générale

HECK Christian (dir.), *Histoire de l'art. Chrétienté et Islam*, Paris, Flammarion, 2011.

La question de l'image entre Orient et Occident : iconoclasme et discours de l'image

GRABAR André, *L'Iconoclasme byzantin*, Paris, Flammarion, 2011.

Architectures et décors civils, urbains, militaires et religieux au Moyen Âge

GARRIGOU GRANDCHAMP Pierre, *Demeures médiévales : cœur de la cité*, Paris, Desclée de Brouwer, Rempart, 1999.

ERLANDE BRANDENBURG Alain, *L'Art gothique*, Paris, Citadelles-Mazenod, 2004.

Les circulations de formes artistiques autour de la Méditerranée médiévale

CARBONELL Eduard, CASSANELLI Roberto (dir.), *La Méditerranée et l'art : de Mahomet à Charlemagne*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2001.

Musique et texte(s) au Moyen Âge

FERRAND Françoise (dir.), *Guide de la musique du Moyen Âge*, Paris, Fayard, 1999.

CULLIN Olivier, *Brève Histoire de la musique au Moyen Âge*, Paris, Fayard, 2002.

Le manuscrit médiéval : matériaux, calligraphie, développement de l'écriture musicale et enluminure

CASSAGNES-BROUQUET Sophie, *La Passion du livre au Moyen Âge*, Paris, Ouest-France, 2010.

Le sacre de l'artiste (XIVe-début XVIIe s.)

Référence générale

ERLANDE-BRANDENBURG Alain, *Le Sacre de l'artiste : la création au Moyen Âge, XIVe-XVe siècle*, Paris, Fayard, 2000.

L'artiste, ses inspirations et ses mécènes dans les cités-États italiennes : peintures, sculptures et architectures du Trecento au Cinquecento

COLE Alison, *La Renaissance dans les cours italiennes*, Paris, Flammarion, 2008.

MOREL Philippe, ARASSE Daniel, D'ONOFRIO Mario, *L'Art italien du IVe siècle à la Renaissance*, Paris, Citadelles-Mazenod, 1997.

Flandres, France et Italie : circulations des formes, des styles et des écoles

FRERE Jean-Claude, *Les Primitifs flamands*, Paris, P. Terrail, 2007.

Naissance du multiple : la gravure et l'imprimerie

MELOT Michel (dir.), *L'Estampe ; Histoire d'un art*, Genève & Paris, Skira, 1981.

SALAMON Lorenza, *Comment regarder... la gravure : vocabulaire, genres et techniques*, Paris, Hazan, 2011.

Nouveaux rapports entre poésie et musique : motets, chansons et madrigaux

FERRAND Françoise, *Guide de la musique de la Renaissance*, Paris, Fayard, 2011.

CREPIN-LEBLOND Thierry, BARBIER Muriel, DAMANT Benoît, *Un air de Renaissance : la*

Retrouvez Éduscol sur

musique au XVIe siècle, catalogue de l'exposition du musée national de la Renaissance, château d'Ecouen, 11 septembre 2013 - 6 janvier 2014, Paris, 2013.

Développement des arts du spectacle : le tragique, le sacré, le comique et la fête

COJANNOT-LE BLANC Marianne, « Au temps de Louis XIV », *Revue de l'Art* n°190/2015-4.

État, société et modes de vie (XIIIe-XVIIIe s.)

Référence générale

MIGNOT Claude, RABREAU Daniel (dir.), *Histoire de l'art, Temps modernes, XVe-XVIIIe siècles*, Paris, Flammarion, 2011.

BEAUSSANT Philippe, *Louis XIV artiste*, Paris, Payot, 1999.

Définition et hiérarchie des genres artistiques

MICHEL Christian, *L'Académie royale de peinture et sculpture : la naissance de l'École française*, Genève, Droz, 2012.

GUICHARD Charlotte, *Les Amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle*, Paris, Champ Vallon, 2008.

Changements dans l'habitat, le décor et le mobilier

CORNETTE Joël, Mérot Alain, *Histoire artistique de l'Europe. Le XVIIe siècle*, Paris, Seuil, 1999.

Danse populaire, danse de cour, danse stylisée

LECOMTE Nathalie, *Entre cours et jardins d'illusion : le ballet en Europe (1515-1715)*, Pantin, CND, 2014.

Évolution des sciences et techniques, évolutions des arts

LANEYRIE-DAGEN Nadeije, *L'Invention de la nature : les quatre éléments à la Renaissance ou le peintre premier savant*, Paris, Flammarion, 2010.

L'art au temps des Lumières et des révolutions (1750-1850)

Référence générale

HOFMANN Werner, *Une époque en rupture : 1750-1830*, Paris, Gallimard « L'univers des formes », 1995.

Émergence des publics et de la critique, naissance des médias

GRIENER Pascal, *La République de l'œil. L'expérience de l'art au siècle des Lumières*, Paris, 2010.

Sensation et sensibilité

Le Goût de Diderot. Greuze, Chardin, Falconet, David, catalogue de l'exposition du musée Fabre de Montpellier, 5 octobre 2013 au 12 janvier 2014.

L'art, expression de la pensée politique

SABATIER Gérard, *Le Prince et les arts : stratégies figuratives de la monarchie française, de la Renaissance aux Lumières*, Paris, Champ Vallon, 2010.

BORDES Philippe et MICHEL Régis (dir.), *Aux armes et aux arts ! : les arts de la Révolution : 1789-1799*, Paris, A. Biro, 1988.

Retrouvez Éduscol sur

Foi dans le progrès et recours au passé

LACLOTTE Michel, SÉNÉCHAL Philippe, POMIAN Krzysztof, Gaehtgens Thomas W., *Histoire artistique de l'Europe. Le XVIIIe siècle*, Paris, Seuil, 1998.

De la Belle Époque aux « années folles » : l'ère des avant-gardes (1870-1930)

Référence générale

SILVERMAN Debora, *L'Art nouveau en France : politique, psychologie et style fin de siècle*, Paris, Flammarion, 1994.

Paysages du réel, paysages intérieurs

GEORGEL Chantal (dir.), *Le Paysage depuis le milieu du XIXe siècle*, Paris, CNDP, 2012.
RAPETTI Rodolphe, *Le Symbolisme en Europe*, Paris, Scérén-CNDP, 2000.

Photographie, cinéma et enregistrement phonographique : un nouveau rapport au réel

BENJAMIN Walter, *Petite histoire de la photographie* (1931), Paris, Allia, 2012.
MOHOLY-NAGY László, *Peinture, photographie, film* (1925), Paris, Gallimard « Folio », 1993.
POIVERT Michel, *Brève Histoire de la photographie*, Paris, Hazan, 2015.

La recherche des racines dans un monde qui s'ouvre : primitivismes, écoles nationales et régionalismes

MATHIEU Caroline (dir.), *Les Expositions universelles à Paris : architectures réelles ou utopiques*, catalogue de l'exposition du Musée d'Orsay, du 19 juin au 16 septembre 2007, Paris : Musée d'Orsay ; Milan : 5 Continents, 2007.
SHATTUCK Roger, *Les Primitifs de l'avant-garde : Henri Rousseau, Erik Satie, Alfred Jarry, Guillaume Apollinaire*, Paris, Garnier-Flammarion, 2010.
LANEYRIE-DAGEN Nadeije, *L'Ailleurs dans l'art, Poitiers* : SCÉRÉN-CNDP-CRDP, 2013

Métropoles et spectacles nouveaux : jazz, cirque et music-hall

SURUGUE Julie, *Que la fête commence ! Georges Seurat le cirque*, cahier pédagogique, Marseille, CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, 2010.
CHIMENES Myriam, *Mécènes et musiciens : du salon au concert à Paris sous la IIIe République*, Paris, Fayard, 2004.

Les arts entre liberté et propagande (1910-1945)

Référence générale

CHASSEY Éric de, RAMOND Sylvie (dir.), *1945-1949, repartir à zéro : comme si la peinture n'avait jamais existé*, catalogue de l'exposition, Lyon, Musée des beaux-arts, 24 octobre 2008-2 février 2009, Paris : Hazan, Musée des beaux-arts de Lyon, 2008.

De l'autonomie des formes et des couleurs à la naissance de l'abstraction

LEMOINE Serge, ROUSSEAU Pascal, *Aux origines de l'abstraction*, catalogue de l'exposition du musée d'Orsay, 5 novembre 2003 - 22 février 2004, Paris, Musée d'Orsay, RMN, 2003.
DENIZEAU Gérard, *Musique et arts visuels*, Paris, H. Champion, 2004.

Retrouvez Éduscol sur

Art et pouvoir : contestation, dénonciation ou propagande

POIRIER Philippe (dir), *Art et pouvoir de 1848 à nos jours*, Paris, CNDP, 2006.

L'émancipation de la femme artiste

VERGINE Léa, *L'Autre moitié de l'avant-garde*, Paris, Des Femmes, 1982.

La « Fée électricité » dans les arts

CONTENSOU Martine, *La Fée électricité*, Paris, Paris-Musées, 2008.

BREON Emmanuel, *L'Exposition des arts décoratifs 1925, naissance d'un style*, Paris, Scérén-CNDP, 2007.

Les arts à l'ère de la consommation de masse (de 1945 à nos jours)**Ouvrage de référence**

DENIZEAU Gérard, *Panorama de l'art contemporain : de Jackson Pollock à Jeff Koons*, Paris, Larousse, 2015.

SOUTIF Daniel, *L'Art du XXe siècle : De l'art moderne à l'art contemporain 1939-2002*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2005.

Réalismes et abstractions : les arts face à la réalité contemporaine

DAGEN Philippe, *L'Art dans le monde de 1960 à nos jours*, Paris, Hazan, 2012.

Architecture et design : entre nouvelles technologies et nouveaux modes de vie

TEXIER Simon, *Une histoire de l'architecture des XXe et XXIe siècles*, Paris, Beaux-arts, TTM, 2015.

PRINA Francesca, *Comment regarder l'architecture : éléments, formes, matériaux*, Paris, Hazan, 2009.

Un monde ouvert ? les métissages artistiques à l'époque de la globalisation

LYON Hortense, *De l'Internationalisation à la mondialisation en art*, Chasseneuil-du-Poitou, Scérén-CNDP, 2009.

Modernités plurielles de 1905 à 1970, catalogue de l'exposition du MNAM, octobre 2013-janvier 2015, Paris, éd. du Centre Pompidou, 2013.

Retrouvez Éduscol sur

