

Conseils de lectures pour les étudiants en 1ère année

Etudier en école d'art

Manuel à l'usage des artistes débutants et amateurs, Alexis Argyroglo.- Paris : Eyrolles, 2011.

A destination des étudiants souhaitant intégrer une école d'art, cet ouvrage, constitué d'entretiens, est le résultat d'une enquête menée auprès des professionnels de l'art et de l'enseignement. Il interroge la pratique, la réflexion sur l'objet artistique, les enjeux de la recherche et les modes de transmission.

Enseigner l'art ? : analyses et réflexions sur les écoles d'art, Yves Michaud.- Nîmes : J. Chambon, 1993.

Une analyse de l'enseignement de l'art et de la figure de l'artiste, à la lumière d'une réflexion philosophique et historique, et de l'expérience de l'auteur à la tête de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris et professeur de philo à Paris I.

Histoire de l'art

Histoire de l'art, E. H. Gombrich.- Paris : Phaidon, 2001.

Une introduction à l'ensemble du sujet, des premières peintures rupestres à l'art d'aujourd'hui qui fait percevoir l'histoire de l'art comme "un enchaînement ininterrompu de traditions encore vivantes". Un livre de référence pour comprendre l'histoire de l'art.

Une histoire de l'art du XXe siècle, Bernard Blistène.- Paris : "Beaux-arts magazine": Centre Pompidou, 1999.

Bernard Blistène propose un parcours chronologique des courants artistiques depuis les Fauves jusqu'à l'art contemporain.

L'art contemporain en France, Catherine Millet.- Paris : Flammarion, 2005.

Etudie l'histoire des mouvements artistiques apparus en France depuis les années 1960 et analyse leurs caractéristiques.

Théorie

Qu'est-ce que le contemporain ?, Giorgio Agamben.- Paris : Ed. Payot & Rivages, 2008.

Cette étude, fondée sur des écrits de philosophes, de poètes, de scientifiques, offre des pistes de réflexion concernant la question que pose le présent.

La poétique de l'espace, Gaston Bachelard.- Paris : PUF, 2012.

Le philosophe présente son interprétation du concept d'espace en philosophie.

«L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique », in Oeuvres. 3, Walter Benjamin.- Paris : Gallimard, 2000.

Dans son ouvrage, Benjamin effectue sa réflexion autour de trois axes, la reproduction technique et ses conséquences sur l'art, l'image cinématographique et enfin le cinéma, art de masse à dimension politique et sociale.

Mythologies, Roland Barthes : Seuil, 1970.

Notre vie quotidienne se nourrit de mythes : le catch, le strip-tease, l'auto, la publicité, le tourisme... qui bientôt nous débordent. Isolés de l'actualité qui les fait naître, l'abus idéologique qu'ils recèlent apparaît soudain. Roland Barthes en rend compte ici avec le souci de réconcilier le réel et les hommes, la description et l'explication, l'objet et le savoir.

Le système des objets, Jean Baudrillard : Gallimard, 1984.

Les objets en particulier n'épuisent pas leur sens dans leur matérialité et leur fonction pratique. C'est la logique et la stratégie de ce système d'objets, où se noue une complicité profonde entre les investissements psychologiques et les impératifs sociaux de prestige, entre les mécanismes projectifs et le jeu complexe des modèles et des séries, qui sont analysées ici.

Non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité, Marc Augé.- Paris : Ed. du Seuil, 1992.

Après La Traversée du Luxembourg, Un ethnologue dans le métro, Domaines et châteaux, l'auteur poursuit son anthropologie du quotidien en explorant les non-lieux, ces espaces d'anonymat qui accueillent chaque jour des individus plus nombreux.

Impressions fugitives : l'ombre, le reflet, l'écho, Clément Rosset.- Paris : les éd. de Minuit, 2004.

Rosset complète son étude du double comme marque d'irréalité et facteur d'illusion par une exploration de l'ombre, du reflet et de l'écho. Ceux-ci, doubles de seconde espèce, contrairement aux doubles porteurs d'illusion, garantissent la réalité des objets dont ils sont l'environnement forcé quoique fugitif et parfois inquiétant.

Littérature

Espaces d'espaces, Georges Perec : Galilée, 1994.

Ce journal d'un usager de l'espace part de constatations élémentaires : "L'espace de notre vie n'est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ?"

Oeuvres, Edouard Levé.- Paris : POL, 2002.

Un livre décrit des oeuvres dont l'auteur a eu l'idée, mais qu'il n'a pas réalisées. L'artiste énumère, d'un ton neutre et avec des descriptions précises, plus de 500 oeuvres, accumulation de projets, d'idées qui couvrent tous les domaines de l'art contemporain, de la littérature aux arts plastiques, à la vidéo et la photo, en passant par les installations les plus diverses.

Fictions, Jorge Luis Borges : Gallimard, 1986.

Dix-huit contes fantastiques révélant, chacun à sa manière, une ambition totalisante qui s'exprime à travers de nombreux personnages au projet démiurgique ou encore à travers *La bibliothèque de Babel*, qui prétend contenir l'ensemble des livres, existants ou non.

Le parti pris des choses, Francis Ponge.- Paris : Gallimard, 2009.

Recueil de poèmes en prose. Ponge décrit des « choses », des éléments du quotidien, délibérément choisis pour leur apparente banalité. L'objectif de ce recueil est de rendre compte des objets de la manière la plus précise possible en exprimant les qualités physiques et linguistiques du mot. Plus simplement il veut rendre compte de la beauté des objets du quotidien.

Revues

Art Press est une revue bilingue de référence dans le monde de l'art contemporain (en français et en anglais).

Archistorm est consacrée à l'architecture, le design et à l'art contemporain.

Artforum et Frieze sont des revues internationales sur l'art contemporain (en anglais).

Les Cahiers du Cinéma est une revue critique de référence sur le cinéma.

Sites internet

<http://esaaa.fr/biblio/> : le blog de la bibliothèque de l'esaaa dans lequel sont indiquées les dernières acquisitions, des bibliographies et un ensemble de ressources numériques utiles tout au long de votre formation.

[www.ubuweb](http://www.ubuweb.com) : une base de données tous azimuts de documents liés à la création aux XXe et XXIe siècles.