MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
Liberté
Égalité
Fraternité

Concours externe de l'agrégation

Section arts plastiques

Programme de la session 2026

1. Épreuve écrite d'esthétique et sciences de l'art
« Les mondes de l'art »
(Sessions 2025, 2026 et 2027)

Cette bibliographie se veut restreinte afin de cibler des enjeux précis et déterminés sur le thème au programme. Elle n'est ni exhaustive ni exclusive d'autres pistes de lecture. Certains ouvrages épuisés pourront être consultés en bibliothèque.

ADORNO Theodor, L'Art et les arts (1967), trad. J. Lauxerois et P. Szendy, Paris : Editions Desclée de Brouwer, 2002.

ARENDT Hannah, « La crise de la culture », in La Crise de la culture, Huit exercices de pensée politique (1972), chapitre 6, trad. sous la direction de P. Lévy, Paris : Gallimard, 1989.

BAQUÉ Dominique, Pour un nouvel art politique, de l'art contemporain au documentaire, Paris : Flammarion, 2004.

BECKER Howard S., Les Mondes de l'art (1982), trad. J. Bouniort, Paris : Flammarion, 2010.
BECKER Howard S., Entretien, « Howard S. Becker et Alain Pessin : Dialogue sur les notions de Monde et de Champ », Sociologie de l'Art, 2006/1 (OPuS 8), p. 163-180.

BENJAMIN Walter, « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique » (dernière version, 1939), in Œuvres, t. II, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch, Paris : Gallimard, 2000.
BENJAMIN Walter, « Sur quelques thèmes baudelairiens » (1939), in Œuvres, t. III, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch, Paris : Gallimard, 2000.

BERGSON Henri, Le Rire (1900), chapitre 3, Paris : PUF, 1990.

BOURRIAUD Nicolas, Esthétique relationnelle, Dijon : Les Presses du réel, 2001.
BOURRIAUD Nicolas, Postproduction, Dijon : Les Presses du réel, 2003.
BOURDIEU Pierre, DARBEL Alain, L'Amour de l'art, Les musées d'art européens et leur public, Paris : Les Éditions de Minuit, 1966.

BOURDIEU Pierre, « Le marché des biens symboliques », in L'Année Sociologique, 3ème série, tome 22, 1971, Paris : PUF, p. 49-126.

BÜRGER Peter, Théorie de l'avant-garde (1974), trad. J.-P. Cometti, Paris : Questions théoriques, 2013.

CHATEAU Dominique, La Question de la question de l'art, chapitre 3 « Le monde de l'art », Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes, 2018.

COMETTI Jean-Pierre, Art et facteurs d'art, Ontologies friables, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2012.
COMETTI Jean-Pierre, La Nouvelle Aura. Économies de l'art et de la culture, Paris : Questions théoriques, 2016.

DANTO Arthur, « Le monde de l'art » (1964), in D. Lories (éd.), Philosophie analytique et esthétique, Paris : Klincksieck, 1988.
DANTO Arthur, La Transfiguration du banal. Une philosophie de l'art (1981), trad. Claude Hary-Schaeffer, Paris : Seuil, 1989.

DAVILA Thierry, Marcher, Créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle (2002), Paris : Éditions du Regard, 2007.

DE L'ESTOILE Benoît, Le Goût des autres, De l'Exposition coloniale aux Arts premiers, Paris : Flammarion, 2010.

DEWEY John, Le Public et ses problèmes (1927), trad. J. Zask, Paris : Gallimard, 2010.

DICKIE Georges, « Le mythe de l'attitude esthétique » (1964), in D. Lories (éd.), Philosophie analytique et esthétique, Paris : Klincksieck, 1988.
DICKIE George, « Définir l'art » (1973), in G. Genette (dir.), Esthétique et poétique, Paris : Seuil, 1992.
DICKIE George, « La nouvelle théorie institutionnelle de l'art » (1983), trad. B. Turquier et P. Saint-Germier, in Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 17, "Que faire des institutions?", 2009, p.211-227.

DIDI-HUBERMAN Georges, L'Album de l'art à l'époque du "Musée imaginaire", Paris : Hazan, 2013.

DELACOURT Sandra, L'Artiste-chercheur, un rêve américain au prisme de Donald Judd, Paris : B42, 2019.

DESCOLA Philippe, La Composition des mondes, Paris : Flammarion, 2017 DESCOLA Philippe, Les Formes du visible, Paris : Seuil, 2021.

DIDEROT Denis, Les Salons (1759-1781), Paris : Gallimard, 2008.

DUCHAMP Marcel, Duchamp du signe (2005), Paris : Flammarion, 2013.

DUMONT Fabienne (dir.), La Rébellion du Deuxième Sexe : l'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000), Dijon : Les Presses du réel, 2011.

FIEDLER Konrad, Sur l'origine de l'activité artistique (1887), trad. I. Parvu, I. Rotermund et al., Paris : Rue d'Ulm, 2008.

FOCILLON Henri, Vie des formes, (1943), Paris : Presses universitaires de France, 1993.

FONCUBERTA Joan, Manifeste pour une post-photographie, Arles : Actes Sud, 2022.

GLISSANT Édouard, Traité du tout-monde, Poétique IV, Paris : Gallimard, 1997.
GLISSANT Édouard, « Le chaos-monde : pour une esthétique de la Relation », in Introduction à une poétique du divers, Paris : Gallimard, 1996, p. 81-107.
GLISSANT Édouard, « Monde, Mundus, Mondi », in Une nouvelle région du monde, Esthétique I, Paris : Gallimard, 2006, p. 21-76.

GOODMAN Nelson, Manières de faire des mondes (1978), Nîmes : Editions Jacqueline Chambon, 1992.
GOODMAN Nelson, Langages de l'art (1976), Paris : Fayard, 2011.

GRENIER Catherine (dir.), Art et mondialisation - Anthologie de textes de 1950 à nos jours, Paris : Éditions du Centre Pompidou, 2013.

GREENBERG Clement, « Avant-garde et kitsch » (1939), in Art et Culture. Essais critiques, trad. A. Hindry, Paris : Macula, 2014, p. 13-33.

HEGEL Georg Wilhelm Friedrich, Esthétique (1835), Tome 1, Introduction et chapitre III , trad. C. Bénard, revue et complétée par B. Timmermans et P. Zaccaria, Paris : Le Livre de Poche, 1997.

HEINICH Nathalie et SHAPIRO Roberta (dir.), De l'artification. Enquête sur le passage à l'art, Paris : Éditions de l'EHESS, 2012.

HENNION Antoine, GOMART Emilie, MAISONNEUVE Sophie, Figures de l'amateur. Formes, objets, pratiques de l'amour de la musique aujourd'hui, Paris : La Documentation française, 2001.

JIMENEZ Marc, « L'art contemporain pense le monde », in Figures de l'Art. Revue d'études esthétiques, «L'esthétique aujourd'hui ? », n°10, 2005, p. 221-231.

KRACAUER Siegfried, L'Ornement de la masse. Essai sur la modernité weimarienne (1920-1931), trad. S. Cornille, Paris : La Découverte, 2008.

LEVINSON Jerrold, "Pour une définition historique de l'art", in L'Art, la musique, l'histoire, trad. J.-P. Cometti et R. Pouivet, Paris : Éditions de l'éclat, 1998.

LEVI-STRAUSS Claude, « La science du concret », in La Pensée sauvage, 1962, Paris : Gallimard, 1990, p. 12-49.

MACEL Christine (dir.), L'Art à l'ère de la globalisation, modernités et décentrement, Paris : Éditions du Centre Pompidou, 2022.

MALDINEY Henri, Avènement de l'œuvre, Saint-Maximin : Théétète Éditions, 1997.

MALRAUX André, Le Musée imaginaire, Paris : Gallimard, 1965.

MERLEAU-PONTY Maurice, La Prose du monde, (1969), Paris : Gallimard, 1992.

MILLET Catherine, « L'art et le monde », in L'Art contemporain, histoire et géographie, (1997), Paris : Flammarion, 2006, p. 157-171.

MOINEAU Jean-Claude, L'Art dans l'indifférence de l'art, Paris : PPT éditions, 2001.

MOULIN Raymonde, Le Marché de l'art : Mondialisation et nouvelles technologies (2001), Paris : Flammarion, 2003.

MORRIS William, « L'art en Ploutocratie », in Contre l'art d'élite, Paris : Hermann, 1985, p. 37-64.

MICHAUD Yves, L'Art à l'état gazeux. Essai sur le triomphe de l'esthétique, Paris : Stock, 2003.

NOCHLIN Linda, Femmes, art et pouvoir et autres essais, Paris : Jacqueline Chambon, 1993.

PLATON, La République, livre X, trad. fr. Georges Leroux, Paris : Flammarion, 2016.

PROUST Marcel, À la recherche du temps perdu, Paris: Gallimard, coll. Quarto, 1999, p. 2253-2299.

QUEMIN Alain, « L'illusion de l'abolition des frontières dans le monde de l'art contemporain international : la place des pays "périphériques" à "l'ère de la globalisation et du métissage" ». In Sociologie et sociétés, volume 34, numéro 2, automne 2002, p. 15–40.

QUINTYN Olivier, Valences de l'avant-garde. Essai sur l'avant-garde, l'art contemporain et l'institution, Paris : Questions Théoriques, 2015.

RANCIERE Jacques, Aisthesis, Scènes du régime esthétique de l'art, Paris : Galilée, 2011.

ROCHLITZ Rainer, Subversion et subvention. Art contemporain et argumentation esthétique, Paris : Gallimard, 1994.

ROUSSEAU Jean-Jacques, Lettre à d'Alembert sur les spectacles (1758), Paris : Flammarion, 2003.

SCHAEFFER Jean-Marie, L'Art de l'âge moderne. L'esthétique et la philosophie de l'art du XVIIIe, Paris : Gallimard, 1992.

SCHOPENHAUER Arthur, Le Monde comme volonté et comme représentation (1818), livre III (§ 34-38 et 52), trad. A. Burdeau, Paris : PUF, 2014.

SIMMEL Georg, « Le cadre. Un essai esthétique », in Le Cadre et autres essais, Paris : Gallimard, 2003.

SHUSTERMAN Richard, La Fin de l'expérience esthétique, trad. J.-P. Cometti, F. Gaspari et A. Combarnous, Pau : Publications de l'Université de Pau, 1999.
SHUSTERMAN Richard, L'Art à l'état vif, La pensée pragmatiste et l'esthétique populaire (1992), trad. C. Noille, Paris : Éditions de l'éclat, 2018.

SOURIAU Etienne, La Correspondance des arts, Paris : Flammarion, 1969.

TAFFIN Dominique (dir.), Du Musée colonial au musée des cultures du monde, Actes du colloque organisé par le Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie et le centre Georges-Pompidou, 3-6 juin 1998, Paris : Maisonneuve et Larose, 2000.

WARIN François, La Passion de l'origine. Essai sur la généalogie des arts premiers, Paris : Ellipses, 2006.

WITTGENSTEIN Ludwig, « Leçons sur l'esthétique » (1938), trad. J. Fauve, in Leçons et conversations, Paris : Gallimard, 1992.

ZHONG MENGUAL Estelle, Apprendre à voir, le point de vue du vivant, Arles : Actes Sud, 2021.

2. Épreuve écrite d'histoire de l'art

2.1. Question portant sur la période du XXe siècle à nos jours

« Les figurations 1960 à nos jours »
(Sessions 2025, 2026 et 2027)

INTRODUCTIONS ET PANORAMAS

BANG LARSEN Lars, BLASE Christoph, DZIEWIOR Yilmaz (et al.), Art at the Turn of the Millennium, Köln, Taschen GmbH, 1999.

CHALUMEAU Jean-Luc, Histoire de l'art contemporain, Paris, Klincksieck, 1994.

DENIZEAU Gérard, Panorama de l'art contemporain, Paris, Larousse, 2015, rééd. 2022.

MILLET Catherine, L'art contemporain : Histoire et géographie, Paris, Flammarion, 2022.

RAGON Michel (dir), Cinquante ans d'art vivant : chronique vécue de la peinture et de la sculpture, 1950-2000 : Abstraction, Informel, Tachisme, Cobra, Art brut, Nouvelle figuration, Nouveau réalisme, Lettrisme, Ecole de New York, Ecole de Londres, Pop art, Cinétisme, etc., Paris, Fayard, 2001.

ÉTUDES ET SYNTHÈSES (incluant les collectifs)

ADAMO Amélie, Une histoire de la peinture des années 1980 en France, Paris, Klincksieck, 2010.

AMELINE Jean-Paul (dir.), La figuration narrative, Genève, Fondation Gandur pour l'art / Milan, 5 continents, 2017.

BERGEROT Anne (dir.), Figuration narrative - Paris 1960-1972, album de l'exposition du Grand Palais, Paris, RMN, 2008.

BONITO OLIVA Achille, Trans-avant garde international, Giancarlo Politi, Milan, 1982.

CHALUMEAU Jean-Luc, La Nouvelle Figuration. Une Histoire, de 1953 à nos jours. Figuration Narrative - Jeune Peinture - Figuration Critique, Paris, Cercle d'art, 2003, rééd. 2004.
CHALUMEAU Jean-Luc, Peinture et photographie : pop-art, figuration narrative, hyperréalisme, nouveaux pop, Paris, Chêne, 2007.

COLLECTIF, La Trans-avant-garde italienne - Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino, Artstudio n° 7, 1987.

FAROUX Renaud & LUNARDELLI Michel, Le pop art en Europe de Valerio Adami à Christian Zeimert : pop anglais, nouveau réalisme, figuration narrative, Salon de la jeune peinture, Le Kremlin-Bicêtre, Mare & Martin, 2021.

GASSIOT-TALABOT Gérard, La figuration narrative et mythologies quotidiennes, Nîmes, Jacqueline Chambon, 2003.

LIVINGSTONE Marco, Le pop art, Paris, Hazan, 2020.

MILLET Catherine (dir.), La figuration narrative = New figurative painting : 1960-1972, Paris : Art Press, février 2008.

PETRY Michael, Nature morte, contemporary artists reinvigorate the still-life tradition, Londres, Thames & Hudson, 2013.

PRADEL Jean-Louis, La figuration narrative, Hors série Découvertes Gallimard, Paris, Gallimard / Réunion des musées nationaux, 2008.

WILSON Sarah, Figurations ± 68 : le monde visuel de la French theory, Dijon, Les Presses du réel, 2018.

ESSAIS ET RÉFLEXIONS

AUBRAL François & CHÂTEAU Dominique, Figure, figural Paris, L'Harmattan, 1999.

BONITO OLIVA Achille, L'Ideologia del traditore, Feltrinelli, Milan, 1976.

CHALUMEAU Jean-Luc, Où va l'art contemporain ?, Paris, Vuibert, 2002.

DANTO Arturo, La transfiguration du banal ; une philosophie de l'art, Paris, Seuil / Revue poétique, 1989.

DEGAND Léon, Abstraction, figuration : langage et signification de la peinture, Paris, Cercle d'art, 1988.

DELEUZE Gilles, Francis Bacon. Logique de la sensation, Paris, Seuil, L'Ordre philosophique, 2002.

DESCOLA Philippe, Les formes du visible : une anthropologie de la figuration, Paris, Le Seuil, 2021.

DIDI-HUBERMAN Georges, La peinture incarnée, Paris, Minuit, 1984.

FOUCAULT Michel, La peinture photogénique, Paris, Le Point du jour, 2014.

FRANCASTEL Pierre, La Réalité figurative. Éléments structurels de sociologie de l'art, Paris, 1965, rééd. 1978.

GOMBRICH Ernst H., L'art et l'illusion, Paris, Gallimard, 1996.

KEARNEY Richard, Poétique du possible : phénoménologie herméneutique de la figuration, Paris, Beauchesne, 1984.

LYOTARD Jean-François, Discours, figure, Paris, Klincksieck, 1985.

MESSORI Rita, Pour une poétique du sensible : les mots et les choses entre expérience esthétique et figuration artistique, Sesto San Giovanni, Mimésis, 2023.

PERROT Raymond, De la narrativité en peinture : essai sur la figuration narrative et sur la figuration en général, Paris ; Budapest ; Torino : L'Harmattan, 2005.

TRONCY Éric, Le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier – Textes 1985-1998, Paris, Les presses du réel, 1998.

SÉLECTION DE CATALOGUES D'EXPOSITION (à l'exception des monographies d'artistes)

Bad Painting, James Albertson, Joan Brown, Eduardo Carrillo, James Chatelain, CPLY [William Copley], Charles Garabedian, Robert Chambless Hendon, Joseph Hilton, Neil Jenney, Judith Linhares, P. Walter Siler, Earl Staley, Shari Urquhart, William Wegman, New York, New Museum of Contemporary Art New York, 1978.
Bare Life : Bacon, Freud, Hockney and others : London artists working from life 1950 – 80, exposition, Catherine Lampert & Tanja Pirsig-Marshall (dir.), LWL - Museum für Kunst und Kultur, Münster 8.11.2014 – 22.2.2015, Hirmer, 2014.
Cher Peintre... Lieber Maler... Dear Painter... : peintures figuratives depuis l'ultime Picabia, exposition, Paris, Centre Pompidou, 12 juin - 2 septembre 2002 ; Vienne, Kunsthalle Wien, 20 septembre 2002 - 1er janvier 2003 ; Francfort, Schirn Kunsthalle Frankfurt, 14 janvier 2003 - 6 avril 2003, Alison M. Gingeras (dir.), Paris : Editions du Centre Pompidou ; Vienne : Kunsthalle Wien.
Figuration narrative : Paris 1960-1972, catalogue d'exposition, Jean-Paul Ameline et Bénédicte Ajac (dir.), Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 16 avril - 13 juillet 2008, Institut Valencià d'Art Modern, Valence, 19 septembre 2008 - 11 janvier 200, Paris : Réunion des musées nationaux, éd. Flammarion, 2008.
Figuration narrative, exposition du 24 mai au 30 juin 1985, Galerie des Arènes, Galerie Jules Salles, Chapelle des Jésuites, Nîmes, Gérald Gassiot-Talabot (dir.), Nîmes : Ville de Nîmes, 1985.
Figurations. Un autre art d'aujourd'hui, exposition, Hyères, Maison Caillebotte, du 13 Mai au 23 octobre 2023, Guy Boyer (dir.), Yerres, Maison Caillebotte ; In Fine, éditions d'art, 2023.

Figurez-vous... : exposition du 19 décembre 2020 au 7 mars 2021, Palais des arts et du festival, ville de Dinard, ss dir. Christophe Penot, Saint-Malo : Cristel, 2020.
Hyper sensible : un regard sur la sculpture hyperréaliste, exposition, Musée d'arts de Nantes, 7 avril - 3 septembre 2023, Katell Jaffrès & Didier Semin (dir.), Milano : Silvana editoriale, 2023.
Immortelle : vitalité de la jeune peinture figurative française, exposition, Montpellier, MO.CO., 11 mars - 7 mai 2023, Amélie Adamo (dir.), Milan, Silvana editoriale / M.O.C.O Montpellier contemporain, 2023.
La figuration libre, historique d'une aventure : Combas, Di Rosa, Blanchard, Boisrond, Basquiat, Haring…, exposition, Musée Paul Valéry, Sète, 3 juillet-15 novembre 2015, Sète, Musée Paul Valéry ; EMP, 2015.
La figuration narrative, exposition du 24 juin au 3 septembre 2000, Villa Tamaris, La Seyne-sur-Mer ; du 8 septembre au 29 octobre 2000 au Kunst Museum de Bergen ; du 19 janvier au 10 mars 2001 au Reykjavik Art Museum, Reykjavik, Jean-Louis Pradel (dir.), La Seyne-sur-Mer : Villa Tamaris ; Paris : Hazan, 2000. La figuration narrative : Fragments 2, exposition, Galerie Raymond Dreyfus, 17 mai - 2 juin 1990, Paris : Galerie Raymond Dreyfus, 1990.
La figuration narrative dans les collections publiques, exposition, musée des beaux-arts d'Orléans, 21 décembre 2005 - 19 mars 2006 ; Dole, musée des beaux-arts, 7 avril - 2 juillet 2006, commissariat Jean-Luc Chalumeau, Anne Dary, Isabelle Klinka-Ballesteros, Dole : Musée des beaux-arts ; Orléans : Musée des beaux-arts, 2005. La résistance des images, exposition, Patinoire royale, Bruxelles, 25 avril - 31 juillet 2015, textes de JeanJacques Aillagon, Roxana Azimi, Guillaume Picon, Bruxelles : Editions de la Patinoire Royale, 2015.
Les nouveaux fauves / Die neuen Wilden, exposition, Wolfgang Becker (éd.), Aachen, Neue Galerie, Aachen, 1980.
Libres figurations années 80, exposition, Landerneau, Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la cultureCouvent des Capucins, 10 décembre 2017 - 2 avril 2018, Landerneau, 2017.
Mythologies quotidiennes, exposition, 28 avril-5 juin 1977, ARC2, Musée d'art moderne de la ville de Paris, textes de Gérald Gassiot-Talabot et Jean-Louis Pradel, Paris, Musée d'art moderne de la ville de Paris, 1977.
Neo-expressionist painting from Berlin, exposition, Tel Aviv Museum of Art, 2010, Israel Ahuva & Omer Mordechai (éd.), Tel Aviv, Tel Aviv Museum of Art, 2010.
Neue Figuration aus der Werkstatt der Malerei um 1960, exposition, München : Galerie van de Loo Projekte, 2015.
Neue Figuration : deutsche Malerei 1960-88, exposition, Kunstmuseum Düsseldorf, 20. Mai - 30. Juli 1989 ; Frankfurt, Schirn Kunsthalle, 2. September - 12. November 1989, Thomas Krens, Michael Govan et Joseph Thompson (dir.), München : Prestel-Verlag, 1989.
Paris Nouvelle figuration, 1957-1965 : exposition, Paris, Galerie Kaléidoscope, 19 novembre-17 décembre 2022, 4 février-11 mars 2023, catalogue par Marie Deniau, Paris, Galerie Kaléidoscope, 2022.
Une nouvelle figuration. Appel - Bacon - Corneille - Dubuffet - Giacometti - Jorn - Lapoujade - Maryan - Matta - Saura – Staël, Jean-Louis Ferrier (dir.), Galerie Mathias Fels, 8 novembre - 8 décembre 1961. Paris, 1961.
Voir en peinture : la jeune figuration en France, expositions, Les Sables d'Olonne, MASC - musée d'art moderne & contemporain, 5 février - 28 mai 2023 ; Saint-Rémy-de-Provence, musée Estrine, 10 juin - 17 septembre 2023 ; Dole, musée des beaux-arts, 13 octobre 2023 - 3 mars 2024, Les Sables-d'Olonne / Lienart éditions, 2023.

ARTISTES : ÉCRITS, PROPOS, MONOGRAPHIES

On pourra consulter notamment :

Arroyo, Klasen, Velickovic ou Trois aspects de la figuration contemporaine, exposition, Cloître Saint-Louis, Aixen-Provence, 12 juillet-29 août 1982, Puyricard : Présence contemporaine, 1982.
BACON Francis, L'art de l'impossible : entretiens avec David Sylvester, Genève, Skira,1995.
BIRO Adam, Jacques Grinberg : oeuvres = works, Paris : Cohen & Cohen. 2012.
BLUTTAL Steven (dir.), Andy Warhol Giant, Londres, Phaidon. 2006.

Clemente, exposition, Solomon R. Guggenheim foundation, New York, 2000 / Enzo Cucchi, Centre GeorgesPompidou, Paris, 1986.
COLLECTIF, Peter Klasen : une œuvre en responsabilité : œuvres de 1959 à 2021, textes d'Alain Jouffroy, Peter Klasen, Olivier Kaeppelin, Bernard Vasseur, Christophe Penot, Renaud Faroux, Daniel Sibony, Charlotte Sibony, Philippe Ageon, Paris, Galerie BOA, 2021.
Galaxie Erró / Erró, générateur d'images, exposition à la Fondation Folon du 1er octobre 2016 au 29 janvier 2017 ; exposition au Salon d'Art du 17 octobre au 24 décembre 2016, Bruxelles, La Pierre d'Alun, 2016.
GÉRÉ Vanina, Les mauvais sentiments : l'art de Kara Walker, Dijon, Les Presses du réel, 2019.
GUATTARI Félix, Fromanger Cythère ville nouvelle, exposition, Paris, Fiac 1986 - Grand Palais, 24 octobre - Novembre 1986, Paris : Galerie Isy Brachot, 1986.
HARRISON Martin, Francis Bacon : catalogue raisonné, London, Estate of Francis Bacon, 2016.
Hervé Di Rosa, L'oeuvre au monde, exposition, Roubaix, La Piscine-Musée d'art et d'industrie André-Diligent, du 20 octobre 2018 au 20 janvier 2019, Roubaix, La Piscine-Musée d'art et d'industrie de Roubaix, 2018.
HOPTMAN Laura, Elizabeth Peyton, Live forever, Londres, Phaidon, 2008.
JOUANNAIS Jean Yves, François Boisrond, École nationale supérieure des beaux-arts, Paris, Beaux-Arts de Paris éditions, 2022.
JULY Serge, En suivant la piste Fromanger, Paris, éditions Montparnasse, 2016.
KVARAN Danielle, Erró : l'art et la vie, Paris, Hazan 2007.
KLASEN Peter [interview], Iconographie urbaine, la force des signes, Paris, Beaux-Arts de Paris éditions ; Ministère de la culture, 2019.
LIVINGSTONE Marco & HEYMER Kay, David Hockney: portraits de famille. Londres, Thames & Hudson, 2003. Lucian Freud, New perspectives, exposition, Londres, The National Gallery, 1er oct. 2022 – 22 janv. 2023, Londres, The National Gallery Global, 2022.
PARANT Jean-Luc, Robert Combas : pl(ein la tête, Paris, Strouk gallery ; Lienart, 2020. PESQUÈS Nicolas, Chères images : peinture et écriture chez Gilles Aillaud, Strasbourg, L'Atelier contemporain, 2023.
RANCILLAC Bernard, Devenir peintre : journal 1956-1968, prés. par Bernard Vasseur, Paris, Hermann, 2016.
Rebeyrolle & la Jeune peinture, exposition, Saint-Claude, Musée de l'Abbaye-Donations Guy Bardone-René Genis, 1er juillet-27 novembre 2016, Milan, Silvana editoriale, 2016.
S+K+S : Segui + Klasen + Schlosser : figuration(s), exposition, Musée d'art contemporain Saint-Martin, Montélimar, 23.06-28.10, 2012 ; Dominique Coffignier (dir.), Montélimar : Ville de Montélimar, 2012.
STAHLHUT Heinz, K. H. Hödicke : Malerei, Skulptur, Film : painting, sculpture, film, exposition, Berlinische Galerie, (dir.), Berlin, Hirmer, 2013.
Tom Wesselmann, catalogue d'exposition du musée des beaux-arts de Montréal, Prestel, 2012.

Ce programme est susceptible de mobiliser la connaissance d'artistes aussi divers que ceux dont les noms suivent (liste non exhaustive) : Francis Bacon, Georg Baselitz, Jean-Michel Basquiat, Fernando Botero, Francesco Clemente, Berlinde de Bruyckere, Nina Childress, Hélène Delprat, Marc Desgranchamps, Peter Doig, Marlene Dumas, Erro, Kristen Everberg, Philippe Favier, Erich Fischl, Gérard Garouste, Jochen Gertz, Anhony Gormley, Duane Hanson, David Hockney, Anne Imhof, Sam Jinks, Erling Johansson, Anselm Kiefer, Martin Kippenberger, Wilfried Mille, Yue Minjun, Vik Muniz, Alice Neel, Yan Pei-Ming, Ernest Pignon-Ernest, Sigmar Polke, Les Frères Rabus, Martial Raysse, Paul Rebeyrolle, Gerhard Richter, Julian Schnabel, Kiki Smith, Djamel Tata, Gérard Titus-Carmel, Ida Tursic, Luc Tuymans, Vladimir Vellicovic, Frank Walter Lynette Yiadom Boakye, Jérôme Zonder...

2.2. Question portant sur une période antérieure au XXe siècle

« Pratiques de l'autoportrait, de Jan van Eyck à la comtesse de Castiglione. »

(Sessions 2026, 2027, 2028)
LE PORTRAIT ET L'AUTOPORTRAIT

ALLEN, Brian, « The portrait in Eighteenth-Century Britain : Theory and Practice », dans BROOKS, Carolina et CURZI, Valter (éd.), Hogarth, Reynolds, Turner. British Painting and the Rise of Modernity, Rome, Skira, 2014, p. 33-56.

BARED, Robert, PERNAC Natacha, La peinture représentée : allégories, ateliers, autoportraits, Malakoff, Hazan, 2013.

BELTING, Hans, Faces. Une histoire du visage, Paris, Gallimard, 2017.

BEYER Andreas, L'art du portrait, Paris, Citadelles & Mazenod, 2003.

BODART, Diane, Pouvoirs du portrait sous les Habsbourg d'Espagne, Paris, CTHS, 2011.

BONAFOUX, Pascal, Les peintres et l'autoportrait, Genève, Skira, Flammarion, 1984.
BONAFOUX, Pascal, Les impressionnistes par eux-mêmes, Vanves, Chêne, 2017.

BONFAIT, Olivier, « Du masque au visage : le portrait dans la littérature d'art » dans COQUERY, Emmanuel, BONFAIT, Olivier, BRÊME, Dominique et al. (éd.), Visages du Grand Siècle. Le portrait français sous le règne de Louis XIV. 1660-1715, cat. expo. (Nantes, Musée des Beaux-Arts : 20 juin – 15 septembre 1997 ; Toulouse, Musée des Augustins : 8 octobre 1997 – 5 janvier 1998), Paris, Somogy, 1997, p. 35-47.
BONFAIT, Olivier, MARIN, Brigitte (éd.), Les portraits du pouvoir, Rome/Paris, Académie de France à Rome/Somogy, 2003.

BOREL, France, Le peintre et son miroir : regards indiscrets, Tournai, La Renaissance du livre, 2002.

BORZELLO, Frances, Femmes au miroir : une histoire de l'autoportrait féminin, Paris, Thames & Hudson, 1998, 2019.

CALABRESE, Omar, L'art de l'autoportrait : histoire et théorie d'un genre pictural, Paris, Citadelles & Mazenod, 2006.

CAMPBELL, Lorne, Renaissance portraits : european portrait-painting in the 14th, 15th and 16th centuries, New Haven, Yale university Press, 1990.

CASTELNUOVO, Enrico, Portrait et société dans la peinture italienne, Paris, Gérard Monfort, 1993.

CAYUELA, Élodie, « Le portrait dans la France des Lumières : entre dénonciation et légitimation d'un genre pictural », À l'épreuve, 3, 2016 [En ligne].

CHALUMEAU, Jean-Luc, Picasso, Le peintre et son modèle, Paris, Éditions Cercle d'art, 2005.

CIVIL, Pierre, « Portrait peint et portrait littéraire dans l'Espagne du Siècle d'Or », SOUBEYROUX, JACQUES (éd.), Le Portrait dans les littératures et les arts d'Espagne et d'Amérique latine, Université de Saint-Etienne, 2002, p. 43-56.

COQUERY, Emmanuel, « La fabrique du portrait » dans COQUERY, Emmanuel, BONFAIT, Olivier, BRÊME, Dominique (éd.), Visages du Grand Siècle. Le portrait français sous le règne de Louis XIV. 1660-1715, cat. expo. (Nantes, Musée des Beaux-Arts : 20 juin – 15 septembre 1997 ; Toulouse, Musée des Augustins : 8 octobre 1997 – 5 janvier 1998), Paris, Somogy, 1997, p. 137-160.

CORDIÉ LÉVY, Marie-Hélène, Autoportraits de photographes, Tours, Actes Sud, Photo poche, 2009.
CORDIÉ LÉVY, Marie-Hélène, L'autoportrait photographique américain : 1839-1939, Paris, Mare & Martin, 2014.
CORDIÉ-LEVY, Marie, « Autoportraits photographiques américains : De la blancheur à l'ombre chez Alfred Stieglitz ; de la nudité au pastiche chez Lee Miller », Sillages critiques [En ligne], 17 | 2014, mis en ligne le 15 décembre 2013.

COPELLO, Fernando, DELGADO-RICHET, Aurora (dir.), Le portrait. Champ d'expérimentation, Rennes, PUR, 2013.

COURTINE, Jean-Jacques, HAROCHE Claudine, Histoire du visage. Exprimer et taire ses émotions (XVIe – début XIXe siècle), Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2007.

DERRIDA, Jacques, Mémoires d'aveugle : l'autoportrait et autres ruines, Paris, Réunion des musées nationaux, 1990.

DUBUS, Pascale, Qu'est-ce qu'un portrait ?, Paris, L'Insolite, 2006.

FLAHUTEZ, Fabrice, GOLDBERG Itzhak, VOLTI Payanota, Visage et portrait, visage ou portrait, Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2021.
DOI : 10.4000/books.pupo.936.

FORD, Charles, « Portraits and Portraiture in the Literature of Art », Dutch Crossing, 14/41, 1990, p. 110-131.

FOSSIER, François, « Quelques réflexions sur l'autoportrait au XIXe siècle », BAJOU, Thierry, DUFOUR, Hélène, FOSSIER, François et al., Face à face : portraits d'artistes dans les collections publiques d'île-de-France, cat. expo. (Mantes-la-Jolie, Musée de l'Hôtel-Dieu : 18 octobre 1998 – 31 janvier 1999 ; Saint-Denis, Musée d'art et d'histoire : 4 mars – 31 mai 1999 ; Meaux, Musée Bossuet : 26 juin – 27 septembre 1999), Paris, Somogy, 1998.

GUÉGAN, Stéphane, MADELINE, Laurence, SCHLESSER, Thomas, L'autoportrait dans l'histoire de l'art : de Rembrandt à Warhol, l'intimité révélée de 50 artistes, Boulogne-Billancourt, Beaux-arts édition, 2009.

HALL, James, The Self-Portrait A Cultural History, Londres, Thames & Hudson, 2014.

NANCY, Jean-Luc, Le regard du portrait, Paris, Galilée, 2000.

NIDERST, Alain, « La ressemblance au XVIIe siècle », Le portrait, Rouen, Université de Rouen, 1987, p. 255-263.

POMMIER, Édouard, Théories du portrait. De la Renaissance aux Lumières, Paris, Gallimard, 1998.

RENARD, Philippe, Portraits & autoportraits d'artistes au XVIIIe siècle, Tournai, La Renaissance du livre, 2003.

RIONDET, Philippe, « Le portrait au XVIIe siècle : concept de beauté et principe de ressemblance », Histoire de l'art, 37-38, 1997, p. 55-68.
SCHNEIDER, Marlen, « Belle comme Vénus » : le portrait historié entre Grand Siècle et Lumières, trad. Aude Virey-Wallon, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, Centre allemand d'histoire de l'art, 2020.

SCHNEIDER, Norbert, L'art du portrait : les plus grandes œuvres européennes, 1420-1670, trad. Marie-Anne Trémeau-Böhm, Cologne, Taschen, 1999.

WARBURG, Aby, « L'art du portrait et la bourgeoisie florentine », dans Essais florentins, Paris, Hazan, 2015, p. 103-135.

WILLIAMS, Hannah, Académie Royale : A History in Portraits, Farnham, Routledge, 2015.

WILLIAMS, Hannah, « Autoportrait ou portrait de l'artiste peint par lui-même ? Se peindre soi-même à l'époque moderne », Images Re-vues [En ligne], 7 | 2009, mis en ligne le 01 septembre 2009.
WIND, Edgar, ORHAN, Danielle, Études sur le portrait allégorique, trad. Danielle Orhan, Paris, Éditions Allia, 2023.

OUVRAGES GÉNÉRAUX, ÉTUDES DIVERSES ET ESSAIS

ALPERS, Svetlana, L'art de dépeindre. La peinture hollandaise au XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1990.
ARASSE Daniel, Le détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Flammarion, Champs Arts, 2014 (voir en particulier « L'autoportrait », p. 314-321).
ARASSE, Daniel, Le sujet dans le tableau, Paris, Flammarion, 2006.

BADEA-PAUN, Gabriel, Portraits de société : XIXe-XXe siècles, Paris, Citadelles & Mazenod, 2007.
BAXANDALL Michael, L'Œil du Quattrocento. L'usage de la peinture dans l'Italie de la Renaissance, trad. Yvette Delsaut, Paris, Gallimard, 1985.

BEYER, Andreas, Le corps de l'artiste. L'empreinte oubliée de la vie dans l'art, trad. Jean Bernard Torrent, Arles, Actes Sud, Beaux-arts, Les Apparences, 2024.
BROWN, Jonathan, L'Âge d'or de la peinture espagnole, Paris, Flammarion, 1991.

BURKE, Peter, La Renaissance en Italie : Art, Culture, Société, Paris, Hazan, 1991.
CACHUN, Françoise, L'Art du XIXe siècle, Citadelles & Mazenod, 1990.

CHASTEL, André, L'Art français. Ancien Régime, 1620-1775, Paris, Flammarion, 2000.

CHASTEL, André, L'Art français. Le temps de l'éloquence, 1775-1815, Paris, Flammarion, 2000.

CHASTEL André, L'atelier du peintre. Dictionnaire des termes techniques, Paris, Larousse, 1990.

COURTINE, Jean-Jacques, HAROCHE, Claudine, Histoire du visage : exprimer et taire ses émotions, XVIe – début XIXe siècle, Paris, Rivages, 1988.

DIDI-HUBERMAN, Georges, Des visages entre les draps. La ressemblance inquiète II, Paris, Gallimard, 2024.

FREUND, Gisèle, La photographie en France au XIXe siècle : essai de sociologie et d'esthétique, Paris, Christian Bourgeois éditeur, IMEC, 2011.

FRIZOT, Michel, JULY, Serge, PHELINE Christian et. al., Identités : de Disderi au photomaton, Paris, Centre national de la photographie, Chêne, 1985.

HECK, Marie-Caroline (dir.), LexArt : les mots de la peinture : France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas : 1600-1750, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée.

HEINRICH, Nathalie, Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'âge classique, Paris, Éditions de Minuit, Collection paradoxe, 1993.

JARASSÉ, Dominique, La peinture française au XVIIIe siècle, Paris, Terrail, 1998.

KIRCHNER, Thomas, « La nécessité d'une hiérarchie des genres », revue d'esthétique, 31/32, p. 186-196 (La naissance de la théorie de l'art en France, 1640-1720).

LACLOTTE, Michel, CUZIN, Jean-Pierre (dir.), Dictionnaire de la peinture, Paris, Larousse, 1999.

LANEYRIE-DAGEN, Nadeyge, Lire la peinture. Dans l'intimité des œuvres, Paris, Larousse, collection Reconnaître et comprendre, 2002 (voir en particulier le chapitre intitulé « Le sujet », p. 24-57).

LANGLAIS, Xavier (de), La technique de la peinture à l'huile, Paris, Flammarion, 2002 (en particulier « Histoire du procédé à l'huile de Van Eyck à nos jours », p. 23-110).

LEBART, Luce et ROBERT, Marie, Une histoire mondiale des femmes photographes, Paris, Les Éditions Textuel, 2020.

LEVEY, Michael, L'Art du XVIIIe siècle. Peinture et sculpture en France. 1700-1789, Paris, Flammarion, 1993.

LICHTENSTEIN, Jacqueline, La couleur éloquente : rhétorique et peinture à l'âge classique, Paris, Flammarion, 2013.
MELCHIOR-BONNET, Sabine, Histoire du miroir, Paris, Imago, 1994.

MÉROT, Alain, La Peinture française au XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1994.
MICHEL, Christian, L'Académie royale de peinture et de sculpture (1648–1793) : La naissance de l'école française, Genève, Droz, Titre Courant, 2024.

MICHEL, Christian et LICHTENSTEIN, Jacqueline (éd.), Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture [1648-1792], Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 2006-2015.

MIGNOT, Claude, RABREAU, Daniel (dir.), Temps modernes, XVe-XVIIIe siècles, Paris, Flammarion, 2011.

MOULIN, Joëlle, L'autoportrait au XXe siècle : dans la peinture, du lendemain de la Grande guerre jusqu'à nos jours, Paris, Adam Biro, 1999.

MUZZARELLI, Federica, MOIROUD, Chantal, Femmes photographes : émancipation et performance, 1850 – 1940, Vanves, Hazan, 2009.

NAHON, Marianne, L'éternel retour de la Castiglione, Paris, Éditions de la Différence, 2009.

NEYRAT, Yvonne, L'art et l'autre : le miroir dans la peinture occidentale, Paris, L'Harmattan, 1999.
PALEOTTI, John T., RADKE Gary M., Art power and patronage in Renaissance Italy, Pearson, Prentice Hall, 2005.

RICHEFORT, Isabelle, Peintre à Paris au XVIIe siècle, Paris, Imago, 1998.

SCHNAPPER, Antoine, Le métier de peintre au Grand Siècle, Paris, Gallimard, 2004.

STOICHITA, Victor I., L'Instauration du tableau : métapeinture à l'aube des temps modernes, Genève, Droz, 1999.

TODOROV, Tzvetan, Éloge de l'individu, Essai sur la peinture flamande de la Renaissance, Paris, Adam Biro, 2000.
WARNKE, Martin, L'artiste et la cour. Aux origines de l'artiste moderne, trad. Sabine Bollack, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 1989.

MONOGRAPHIES ET ÉCRITS D'ARTISTES

ALPERS, Svetlana, L'atelier de Rembrandt, la liberté, la peinture et l'argent, Paris, Gallimard, 1991.

ANTAL, Frederick, Hogarth and his Place in European Art, Londres, Routledge and kegan Paul, 1962.

BONAFOUX, Pascal, Van Gogh. Portraits & autoportraits, Paris, Seuil, 2023.

BERTRAND, Pierre-Michel, Le portrait de Van Eyck : l'énigme du tableau de Londres, Paris, Hermann, 2006.

BLANC, Jan, Rembrandt, Paris, Citadelles & Mazenod, 2023.

BLANC, Jan, Dans l'atelier de Rembrandt : le maître et ses élèves, Paris, Éditions de la Martinière, 2006.

CARERI, Giovanni, Caravage : la peinture en ses miroirs, Paris, Citadelles & Mazenod, 2015.

CHIPPS SMITH, Jeffrey, Dürer, Londres, New-York, Phaidon, 2012.

COQUERY, Emmanuel, Van Gogh autoportrait, Paris, Musée d'Orsay, 2023.

CRAVERI, Benedetta, La contessa, trad. Dominique Vittoz, Paris, Flammarion, 2001.

HARBISON, Craig, Jan van Eyck : The Play of Realism, Londres, Reaktion Books, 1995.

FRIED, Michael, Le moment Caravage, trad. Fabienne Durand-Bogaert, Vanves, Hazan, Beaux-arts, 2016.

G. ALBERT, Nicole, La Castiglione : vies et métamorphose, Paris, Perrin, 2011.

GREGORI, Mina (dir.), Caravage, Paris, Gallimard, 1995.

JOBERT, Barthélémy, Delacroix, Paris, Gallimard, 1997.

JOHNSON, Lee, Delacroix, Londres, Phaidon, 1998.

LACOMBE, Florence, Femmes de pinceaux : Sofonisba Anguissola, une artiste maniériste (XVIe-XVIIe siècles), Bruxelles, Peter Lang, 2021.

LE MEN, Ségolène, Courbet, Paris, Citadelles & Mazenod, 2007.

LONGHI, Roberto, Le Caravage, Paris, Éditions du Regard, 2024.

MANUTH, Volker, Rembrandt : les autoportraits, Cologne, Taschen, 2019.

MAUROIS, André, NAHON, Marianne, La comtesse de Castiglione, Paris, Galerie Baudoin Lebon, Galerie Beaubourg, la Différence, 2009.

MAY, Gita, Élisabeth Vigée Le Brun : The Odyssey of an Artist in an Age of Revolution, Yale University Press, 2005.

MERLE DU BOURG, Alexis, Chardin, Paris, Citadelles & Mazenod, 2020.

MÉROT, Alain, Poussin, Paris, Hazan, 1990.

PERREAU, Stephan, Hyacinthe Rigaud (1659-1743), le peintre des rois, Montpellier, Nouvelles Presses du Languedoc, 2004.

PERREAU, Stephan, Hyacinthe Rigaud (1659-1743), catalogue concis de l'œuvre, Sète, Les Nouvelles Presses du Languedoc, 2013.

PORTIER-THEISZ, Judith, Le premier autoportrait de Rembrandt, 1628 : étude sur la formation du jeune Rembrandt, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M, New York, Wien, Peter Lang Group AG, 1999.

ROLAND MICHEL, Marianne, Chardin, Paris, Hazan, 1994.

ROSENBERG, Pierre, Nicolas Poussin, les tableaux du Louvre : catalogue raisonné, Paris, Somogy-Musée du Louvre, 2015.

STRINATI, Claudio (dir.), Caravage, Paris, Éditions place des Victoires, 2021.

THUILLIER, Jacques, Nicolas Poussin, Paris, Flammarion, 1994.

ZUFFI, Stefano (dir.), Le portrait, Paris, Gallimard, 2001.

SÉLECTION DE CATALOGUES D'EXPOSITION

ALLARD, Sébastien, SCHERF Guilhem (dir.), Portraits publics, portraits privés, 1770-1830, cat. expo. (Paris, Galeries nationales du Grand Palais : 4 octobre 2006 – 9 janvier 2007), Paris, Réunion des musées nationaux, 2006.

AMBROISE, Guillaume, BEAUFFET Jacques, BERNARDI Clair, Autoportraits. De Cézanne à Van Gogh : Collections du musée d'Orsay et des musées d'Auvergne-Rhône-Alpes, cat. expo. (Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier : 29 avril – 17 septembre 2023), Quétigny, Le Puy-en-Velay, Coédition Faton/Musée Crozatier, 2023.

APRAXINE, Pierre N., DEMANGE, Xavier, La Comtesse de Castiglione par elle-même, cat. expo. (Paris, Musée d'Orsay : 12 octobre 1999 – 23 janvier 2000), Paris, Réunion des Musée nationaux, 1999.

AUBENAS, Sylvie, BIROLEAU, Anne (dir.), Portraits-visages : 1853-2003, cat. expo. (Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, Galerie de photographie : 27 octobre 2013 – 11 janvier 2004), Paris, Gallimard, 2003.

AUBENAS, Sylvie, LACOSTE, Anne, Les Nadar : une légende photographique, cat. expo. (Paris, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand : 16 octobre 2018 – 3 février 2019), Paris, Bibliothèque nationale de France, 2018.

BAJAC, Quentin, CANGUILHEM, Denis, AUBENAS, Sylvie, Le photographe photographié : l'autoportrait en France, 1850-1914, cat. expo. (Paris, Maison de Victor Hugo : 5 novembre – 13 février 2005), Paris, Paris-Musées, Maison Européenne de la Photographie, Somogy éditions d'art, 2004.

BAILLIO, Joseph, SALMON, Xavier (dir.), Élisabeth Louise Vigée Le Brun, cat. expo (Paris, Grand Palais, galeries nationales, Paris : 23 septembre 2015 – 11 janvier 2016 ; New York, Metropolitain Museum of Art : 9 février – 15 mai 2016 ; Ottawa, Musée des Beaux-Arts du Canada : 10 juin – 12 septembre 2016), Paris, Réunion des musées nationaux, 2015.

BILLETER, Erika, L'autoportrait à l'âge de la photographie : peintres et photographe en dialogue avec leur propre image, cat. expo. (Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts : 18 janvier – 24 mars 1985 ; Stuttgart, Württembergischer Kunstverein : 11 avril – 9 juin 1985 ; Berlin, Akademie der Künste : 1er septembre – 6 octobre 1985), Lausanne, Musée cantonal des Beaux-Arts, Berne, Benteli verlag,1985.

BONAFOUX, Pascal, Moi Je, par soi-même : l'autoportrait au XXe siècle, cat. expo. (Paris, Musée du Luxembourg : 31 mars – 25 juillet 2004), Paris, Diane de Selliers, 2004.

BUCHHART, Dieter, Egon Schiele, cat. expo. (Paris, Fondation Louis Vuitton : 3 octobre 2018 – 4 janvier 2019), Paris, Gallimard, 2018.

BUSINE, Alain, « Le reflet du photographe » dans Eugène Atget ou la mélancolie en photographie, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1994.

CAMPBELL, Lorn (dir.), Renaissance faces : Van Eyck to Titian, cat. expo. (Londres, National Gallery : 15 octobre 2008 – 18 janvier 2009), Londres, National Gallery, 2008.

CHRISTIANSEN, Keith et WEPPELMANN, Stefan, The Renaissance Portrait from Donatello to Bellini, cat. expo. (Berlin, Bode-Museum : 25 août – 21 novembre 2011 ; New York, The Metropolitan Museum of Art : 21 décembre 2011 – 18 mars 2012), New Haven/Londres, Yale University Press, 2011.

CAVAZZINI, Patrizia, TERZAGHI, Maria Cristina, CURIE, Pierre (dir.), Artemisia. Héroïne de l'art, cat. expo. (Paris, musée Jacquemart-André : 19 mars – 3 août 2025), Bruxelles, Fonds Mercator, Paris, Culturespaces, 2025.

COQUERY, Emmanuel, BONFAIT, Olivier, BRÊME, Dominique et al. (éd.), Visages du Grand Siècle. Le portrait français sous le règne de Louis XIV. 1660-1715, cat. expo. (Nantes, Musée des Beaux-Arts : 20 juin – 15 septembre 1997 ; Toulouse, Musée des Augustins : 8 octobre 1997 – 5 janvier 1998), Paris, Somogy, 1997.

CLAIR, Jean (dir.), La grande parade : portrait de l'artiste en clown, cat. expo. (Galerie nationale du Grand-Palais : 12 mars – 31 mai 2004), Paris, Gallimard, 2004.

GADY, Bénédicte, MILOVANOVIC, Nicolas (dir.), Charles Le Brun (1619-1690), cat. expo. (Lens, musée du Louvre-Lens : 18 mai – 29 août 2016), Paris, Lienart, 2016.

GAUTRAND, Jean-Claude, FRIZOT, Michel, Hippolyte Bayard : naissance de l'image photographique, cat. expo. (Amiens, Maison de la culture : 10 décembre 1986 – 8 janvier 1987 ; Paris, Palais de Tokyo : 8 avril –

31 mai 1987 ; Lyon, Fondation nationale de la photographie : 3 septembre – 5 septembre 1987), Amiens, Trois Cailloux, 1986.

HALLET, Mark, RIDING, Christine, William Hogarth, cat. expo. (Paris, Musée du Louvre : 20 octobre 2006 – 8 janvier 2007 ; Londres, Tate Britain : 7 février – 29 avril 2007 ; Madrid, CaixaForum : 29 mai – 26 août 2007), Paris, Musée du Louvre Éditions, Hazan, 2006.

KALLIR, Jane, HUSSLEIN-ARCO, Agnès, Egon Schiele : Self-Portraits and Portraits, cat. expo. (Vienne, Palais du Belvédère : 17 février – 13 juin 2011), Munich, Londres, New York, Prestel, 2011.

KIENTZ, Guillaume (dir.), Velázquez, cat. expo. (Paris, Grand Palais : 25 mars – 13 juillet 2015), Paris, RMN-Grand Palais, Louvre-Éditions, 2015.

MARTENS, Maximiliaan, BORCHERT, Til-Holger, DUMOLYN, Jan et. al., Van Eyck, Une révolution optique, cat. expo. (Musée des Beaux-Arts de Gand : 1er février – 30 avril 2020), Paris, Flammarion, 2020.

NATTER, Tobias G., The self-portrait : from Schiele to Beckmann, cat. expo. (New York, Neue Galerie : 28 février – 24 juin 2019), Munich, London, New York, Prestel, 2019.

PACOUD-RÊME, Elisabeth, FRECHURET, Maurice, Chagall devant le miroir : autoportraits, couples et apparitions, cat. expo. (Nice, Musée Marc Chagall : 16 juin – 7 octobre 2013), RMN-Grand Palais, 2013.

RAMOND, Sylvie, PACCOUD, Stéphane, SCHÄFER, Dorit, Autoportraits, de Rembrandt au selfie, cat. expo. (Lyon, Musée des Beaux-arts : 26 mars – 26 juin 2016), Cologne, Snoeck, Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle, 2016.

ROCHE, Denis, Autoportraits photographiques : 1898-1981, cat. expo. (Paris, Musée national d'art moderne, Centre Georges-Pompidou : 8 juillet – 4 septembre), Paris, Herscher, Centre Georges Pompidou, 1981.

ROSENBERG, Pierre, PRAT, Louis-Antoine (dir.), Nicolas Poussin, 1594-1665, cat. expo. (Paris, Galeries nationales du Grand Palais : 27 septembre 1994 – 2 janvier 1995), Paris, Réunion des musées nationaux, 1994.

SENNEQUIER, Geneviève, Miroirs : jeux et reflets depuis l'Antiquité, cat. expo. (Rouen, Musée départemental des antiquités : 21 octobre 2000 – 26 février 2001 ; Dieppe, Château-Musée : 28 octobre 2000 – 19 février 2001 ; Musée de Bernay : 28 octobre – 9 janvier 2001), Paris, Somogy éditions d'art, 2000.

SOLINAS, Francesco, Artemisia (1593-1654) : pouvoir, gloire et passions d'une jeune peintre, cat. expo. (Paris, Fondation Dina Vierny-Musée Maillol : 14 mars – 15 juillet 2012), Paris, Gallimard, 2012.

SPINGER, Lisa, Julia Margaret Cameron : Capturer la beauté, cat. expo. (Paris, Jeu de Paume : 10 octobre 2023 – 28 janvier 2024), Paris, Jeu de Paume, Presse du Réel, 2023.

WOODALL, Joanna (dir), Self Portrait : Renaissance to Contemporary, cat. expo. (Londres, National Portrait Gallery : 20 octobre 2005 – 29 janvier 2006), London, National Portrait Gallery Publications, 2007.

WHITE, Christopher, BUVELOT, Quentin, Rembrandt par lui-même, cat. expo. (Londres, the National Gallery : 9 juin – 5 septembre 1999), Paris, Flammarion, Londres, National Gallery, 1999.

SÉLECTION DE SOURCES

ALBERTI, Leon Battista, De la peinture. De pictura [1435], Paris, Macula Dédale, 1992.

CENNINI, Cennino, Le livre de l'art [Il libro dell'arte], traduction de C. Déroche, Paris, Berger-Levrault, 1991.

MÉROT, Alain (éd.), Les conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture au XVIIe siècle, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 2004.

MICHEL, Christian et LICHTENSTEIN, Jacqueline (éd.), Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture [1648-1792], Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 2007-2015.
Voir l'édition intégrale en ligne sur perspectivia.net

VINCI, Léonard, Traité de la peinture, traduction d'A. Chastel, Paris, Calmann Lévy, 2003.

VASARI, Giorgio, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, Paris, Berger-Levrault, 1981-1989, 11 vol.

Les références des grands textes des XVIIe et XVIIIe siècles peuvent être consultées en ligne, en particulier sur le site LexArt. Words of Art. the Rise of a terminology (1600-1750), dans la rubrique Sources : https://www.lexart.fr/sources/search