

BIBLIOGRAPHIE (évolutive et non exhaustive)

I. Ouvrages et articles :

A. Didactique des arts plastiques :

- ARDOUIN, I., (1997), *L'éducation artistique à l'école, Pratiques et enjeux pédagogiques*, Ed. ESF diffusion, Condé-sur-Noireau, France.
- BONNERY S. et DESLYPER R., « Enseignement de l'art, Art à l'école : tour d'horizon des recherches en France », *Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs*, Hors-série n° 7 | 2020, mis en ligne le 19 février 2020, consulté en ligne en septembre 2021. URL : <http://journals.openedition.org/cres/4220>
- BORDRY, Guillaume et VIEAUX, Christian, 2020. *Les enseignements artistiques au collège : état des lieux et perspectives*. mars 2020. Inspection générale de l'éducation, du sport et la recherche.
- BRONDEAU-FOUR (M.J.) et COLBOC-TERVILLE (M.), *Du dessin aux arts plastiques : repères historiques et évolution dans l'enseignement secondaire jusqu'en 2000*, édition revue et augmentée, Eduscol, juin 2018 [en ligne consulté en septembre 2021, <https://eduscol.education.fr/document/5578/download>
- BRUNEAU, M., VILLENEUVE, A., (2007), *Traiter de recherche création en art : Entre la quête d'un territoire et la singularité des parcours* – 21 septembre 2007, coll. Méthodologie de, Presse du Québec.
- BUCHETON, D., CHAVANNE, J.-CH., (2002), (dir), *Parler, et écrire pour penser, apprendre et se construire*, PUF, Coll. Education et Formation, Paris.
- CABANEL, M., *L'oral en arts plastiques*, novembre 2001. Texte disponible sur In situ, académie de Nantes.
- CAPELL., J., *L'oral et les pratiques artistiques et culturelles*, intervention du 12 décembre 2001 à La Roche-sur-Yon. Académie de Nantes.
- CAVERNI, J.-P., (1988), « La verbalisation comme source d'observables pour l'étude du fonctionnement cognitif » dans J.-P. CAVERNI, C. BASTIEN, P. MENDELSON et G.CHABANNE, J.-C., PARAYRE, M., et VILLAGORDO, E., (2012), *La rencontre avec l'oeuvre d'art, éprouver, pratiquer, enseigner les arts et la culture*, Ed. L'Harmattan, Paris.
- CHATEAU, D., *Arts plastiques, archéologie d'une notion*, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1999.
- CHEVALLARD, Y., (1996), « Concepts fondamentaux de la didactique : perspectives apportées par une approche anthropologique », dans : BRUN, J., (1996), *Didactique des mathématiques*, Ed. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.
- DARSEL, S. et POUIVET, R., (2008). *Ce que l'art nous apprend, les valeurs cognitives dans les arts*. Ed. Presses Universitaire de Rennes.
- DUVIN-PARMENTIER, B., (2010) *Pour enseigner l'histoire des arts, Regards interdisciplinaires*, SCEREN (Service culture, éditions, ressources pour l'Education nationale), CRDP (Centre régional de documentation pédagogique) Académie d'Amiens,

DIOT (A.), site réunissant de nombreux textes sur l'enseignement des arts plastiques, de la maternelle à l'université : <https://www.alaindiot.com/services>

ESPINASSY, L., (2003), « Analyse de l'activité des professeurs d'arts plastique au collège », dans R. Amigues, D. Faïta, M. Kherroubi (Ed.), *Métier enseignant, organisation du travail et analyse de l'activité*, Revue Skholé, N° spécial.

FABRE, M., (1999), *Situations-problèmes et savoir scolaire*, PUF (Presses universitaires de France), Paris.

FABRE, Sylvain, 2013. L'histoire des arts et le temps à l'œuvre: *Le français aujourd'hui*. 1 septembre 2013. Vol. n°182, n° 3, pp. 31-42. DOI 10.3917/lfa.182.0031.

FABRE, Sylvain, 2015a. Didactique des arts plastiques: la question de la matrice disciplinaire: *Recherches en didactiques*. 1 juillet 2015. Vol. N° 19, n° 1, pp. 39-50. DOI 10.3917/rdid.019.0039.

FABRE, Sylvain, 2015b. La classe à l'épreuve des dispositions: l'exemple des arts plastiques au collège. *Éducation et didactique*. 16 décembre 2015. Vol. 9, n° 3, pp. 95-107. DOI 10.4000/educationdidactique.2387.

FABRE, Sylvain, 2016. Un essai pour penser les inégalités scolaires: réseaux et médiations en classe d'arts plastiques. *Skholé*. 2016. N° 27.

FABRE, Sylvain, 2018a. Didactiser la pratique artistique ? Éléments d'une grammaire d'action: *Carrefours de l'éducation*. 6 décembre 2018. Vol. n° 46, n° 2, pp. 207-219. DOI 10.3917/cdle.046.0207.

FABRE, Sylvain, 2018b. Étudier les enseignements artistiques à la lumière de Simondon : une question d'individuation. *Revue française de pédagogie*. 31 mars 2018. N° 202, pp. 89-98. DOI 10.4000/rfp.7522.

FABRE, Sylvain, 2021. Le silence au cœur des enseignements artistiques: Accompagner une pratique créative. *Spirale - Revue de recherches en éducation*. 28 janvier 2021. Vol. N° 67, n° 1, pp. 35-47. DOI 10.3917/spir.067.0035.

FABRE, Sylvain, 2022. KERLAN Alain. Éducation esthétique et émancipation. La leçon de l'art, malgré tout. *Revue française de pédagogie*. 1 décembre 2022. N° 215, pp. 147-148. DOI 10.4000/rfp.11954.

GAILLOT (B.A.), site personnel avec l'ensemble des références : <https://gaillot-artsplast.monsite-orange.fr/>

GAILLOT (B.A.), *Arts plastiques : l'évaluation des acquis*, Aix-en-Provence, IUFM - Rectorat DAFIP, (dir. de GAILLOT, B.-A.), 2003 [en ligne : <http://gaillot.ba-artsplast.monsite-orange.fr/ladocimologieetapres/EVALACQUIS-1Mo.pdf>]

GAILLOT (B.A.), *La docimologie, et après ?* 2004 [en ligne : <http://gaillot.ba-artsplast.monsite-orange.fr/ladocimologieetapres/docim.pdf>]

GAILLOT (B.A.), *Des arts plastiques vers l'autonomie de l'élève : à propos du « projet » en classe de troisième des collèges*, 2004-05 [en ligne : <http://gaillot.ba-artsplast.monsite-orange.fr/proj-14.pdf>]

GAILLOT (B.A.), *Un portfolio numérique en arts plastiques ?* 2005 [en ligne : <http://gaillot.ba-artsplast.monsite-orange.fr/pfol-14.pdf>]

- GAILLOT, B.-A., (2009), *L'approche par compétences en arts plastiques*, Université-IUFM d'Aix-Marseille, France. Intervention à Marseille le 18 mars 2009.
- GAILLOT (B.A.), *Arts plastiques : éléments d'une didactique-critique*, Paris, PUF, 1997, 5e édition actualisée août 2006
- GENDRON, B., (2008), *Les compétences émotionnelles comme compétences professionnelles de l'enseignant*, 5ème Colloque Question de Pédagogie dans l'Enseignement Supérieur, Brest, France.
- GOSSELIN, P., LE COGUEC, E., (2006), *La recherche Création, Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique*, Presse Universitaire du Québec, Canada.
- HATCHUEL, F., (2007), *Savoir, apprendre, transmettre*, Ed. de la Découverte, Collection Poche, Paris.
- JAUBERT, M., REBIERE, M., (2002), « Parler et débattre pour apprendre : comment caractériser un oral réflexif », dans BUCHETON, D., CHAVANNE, J.-CH., (2002), (dir), *Parler, et écrire pour penser, apprendre et se construire*, PUF, Coll. Education et Formation, Paris.
- JORRO, A., (2000), *L'enseignant et l'évaluation : Des gestes évaluatifs en question*, De Boeck-Université,
- LAFORTUNE, L., DANIEL, M.-F., & DOUDIN, P.-A, (2005), *Pédagogie et psychologie des émotions : vers la compétence émotionnelle*. Ed. Presses de l'UQAM (Presses de l'Université du Québec), Sainte-Foy.
- LAGOUTTE, D. (dir.), *Les Arts plastiques, contenus, enjeux, finalités*, Paris, Armand Colin, 1990.
- MELIS, Caroline, 2023. Savoirs interprétatifs et arts plastiques, une approche plasticienne: Du travail enseignant à l'activité des Élèves. *Spirale - Revue de recherches en éducation*. 16 janvier 2023. Vol. N° 71, n° 1, pp. 81-93. DOI 10.3917/spir.071.0081.
- MICHAUX, Y., *Enseigner l'art ? Analyses et réflexions sur les écoles d'art*, Nîmes, éd. Jacqueline Chambon, 1999 (2ème édition augmentée et refondue).
- MEIRIEU, P., *La pédagogie entre le dire et le faire*, Paris, ESF, 1995.
- PELISSIER G., *Enseignement, activités, pratique et pratiques*, dans Actes du colloque national du CNEFASES, Les cahiers de Beaumont, novembre –décembre 1993. URL : <https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-10/pelissier-pratique.pdf>
- PELISSIER G., *L'artistique : arts plastiques, art et enseignement*, dans actes du colloque de Saint-Denis, Mars 1994 ; CRDP Créteil, 1997. https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-10/artistique_pelissier.pdf
- SCHAEFFER, Jean-Marie, 2022. L'art et l'émancipation. L'art peut-il encore éduquer ? : *Le Télémaque*. 14 janvier 2022. Vol. N° 60, n° 2, pp. 11-13. DOI 10.3917/tele.060.0011.
- TALON-HUGON, Carole, 2022. Un paradoxe contemporain : les promesses éducatives de l'art à l'âge de la désartification: *Le Télémaque*. 14 janvier 2022. Vol. N° 60, n° 2, pp. 65-79. DOI 10.3917/tele.060.0065.

B. Esthétique :

- ADORNO, T., (2004), *Théorie esthétique*, Ed. Klincksieck, Paris.
- ARENDT, H., (1989), *La crise de la culture*, Ed. Folio, coll. Essais, Paris.
- BAUDELAIRE, C., (1992), *Écrits sur l'art*, Ed. Le Livre de poche, Paris.
- BENJAMIN, W. (2003), *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, Ed. Allia, Paris.
- BURKE, E., (2009), *Recherches philosophiques sur l'origine de nos idées du sublime et du beau*. Paris, Ed. Vrin
- DEMARTINI, D., (2009), *Le processus de création picturale : analyse phénoménologique*, Ed. L'Harmattan, Paris.
- DANTO, A., (1999), *La transfiguration du banal*, Ed. Points, coll. Essais.
- DEWEY, J., (1931/1934-2007), *L'art comme expérience*, Ed. Gallimard, Collection Folio essais, (préface de Richard Shusterman), Paris.
- DEWEY, J., (1938-2005), *Expérience et éducation*, Ed. Armand Colin, Paris.
- DUFRENNE, M., (1953), *Phénoménologie de l'expérience esthétique*, Ed. PUF, Paris.
- ECO, U., (2004), *Histoire de la beauté*, Ed. Flammarion, Paris.
- ECO, U., (1962), *L'œuvre ouverte*, Ed. Points, coll. Poche, Paris.
- HEGEL, F., (1997), *Esthétique*, tomes I et II, Ed. Le livre de poche, Paris.
- GADAMER, H., (2018), *Vérité et méthode*, Ed. du Seuil, Paris.
- GOODMAN, N., (1984-1996), *L'art en théorie et en action*, Ed. Gallimard, Collection Folio Essais, Paris.
- GOODMAN, N., (1990), *Le langage de l'art*, Ed. Hachette Littératures, Paris.
- GOODMAN, N., (1992), *Manières de faire des mondes*, Ed. Jacqueline Chambon, Nîmes.
- HUME, D., (2000), *Essais esthétiques*, Ed. Vrin, Paris.
- JAMES, W., (2007), *Philosophie de l'expérience*, Paris, Les Empêcheurs de Penser en Rond.
- KANT, E., (1993), *Critique de la faculté de juger*, Ed. Vrin, Paris.
- LONGIN, P. (1993), *Du sublime*, préface de Jackie Pingeaud, Ed. Rivages, Paris.
- MERLEAU-PONTY, M., (1945), *Phénoménologie de la perception*, Ed. Gallimard, Paris.
- NIETZSCHE, F. (1989), *La naissance de la tragédie*, Ed. Folio, coll. Essais, Paris.
- RANCIÈRE, J., (2004), *Malaise dans l'esthétique*, Ed. Gaillée, Paris.
- SCHILLER, F., (2005), *Du sublime*, Ed. Sulliver, La Rochelle
- SHUSTERMAN, R., (1992), *L'art à l'état vif*, Ed. de Minuit, Paris.
- SHUSTERMAN, R., (2007), *Conscience du corps*, Ed. de l'Éclat, Paris.
- VALERY, P., (1935), *Notions générale de l'art*, Ed. Gallimard, Paris.

C. Sociologie :

- BECKER, H., (1982), *Les mondes de l'art* [« Art worlds »], Ed. Flammarion, Paris.
- BOURDIEU, P., et PASSERON, J.-Cl., (1970), *La reproduction, Éléments pour une théorie du système d'enseignement*, Ed. de Minuit, Paris.
- DONNAT, O. (dir.), (2003), *Regards croisés sur les pratiques culturelles*, Ed. La Documentation Française, Paris.
- FLEURY, L., (2007), « L'art, l'émotion et les valeurs, Contribution d'une sociologie des émotions à la sociologie de l'art, de la culture », dans P. LE QUEAU (Ed.), *20 ans de sociologie de l'art*, tome 2, pp 149-161, L'Harmattan, Paris
- FRANCASTEL, P., (1970), *Études de sociologie de l'art*, Ed. Denoël-Gonthier, Paris.
- FRANCASTEL, P., (1974), *Art et politique*, Ed. PUF, Paris.
- HEINICH, N., (2009), *Faire voir. L'art à l'épreuve de ses médiations*, Ed. Les Impressions Nouvelles, Paris
- MOULIN, R., (2000), *Le marché de l'art : Mondialisation et nouvelles technologies*, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2003 (1re éd. 2000)

L'ensemble des numéros des articles publiés dans la revue *Sociologie de l'art* – Opus, Ed. L'Harmattan, Paris : <https://sociologieart.wordpress.com/tous-les-numeros/>

D. Vocabulaire et notions :

- BOSSEUR, Jean-Yves. *Vocabulaire des Arts plastiques du XXe siècle*. Paris : Minerve, 2008.
- MEREDIEU, Florence de. *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne & contemporain*. Paris : Bordas, 1994.
- SOURIAU, Etienne. *Vocabulaire d'esthétique*. Paris : PUF, 1990.

II. Périodiques :

- **Art Press** (accès gratuit aux rubriques « AP Web » > « L'actu en séries » / « Chefs-d'œuvre du moment » / « Echo AP Print » / « Point de vue » / « Arts visuels ») : <https://www.artpress.com/>
- **Revue mouvement.net** > rubrique Arts : <https://www.mouvement.net/arts>
- **Connaissance des arts** : <https://www.connaissancedesarts.com/>

III. Sitographie :

- Fiches « Repères en histoire de l'art » du Ministère de la culture : <https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Fiches-reperes>
- Les « Dossiers thématiques » du Ministère de la culture : <https://histoiredesarts.culture.gouv.fr/Dossiers-thematiques>
- Site « Panorama de l'art » de la Réunion des musées nationaux : <https://panoramadelart.com/>
- Les vidéos du Mooc « Une brève histoire de l'art : toutes ! » : <https://www.youtube.com/watch?v=bNrLHJkMAG0&list=PL9LWAQYUI74tBC6F7cmgnewssG-iLRUFd>
- Collection du Centre Pompidou : <https://collection.centrepompidou.fr/artworks>
- Ressources éducatives du Centre Pompidou : <https://www.centrepompidou.fr/fr/offre-aux-professionnels/enseignants/ressources-educatives-en-ligne>
- Dossiers Ce Qu'il Faut Découvrir du Mac Val (Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne) : <http://www.macval.fr/Documents-pedagogiques-84>
- Les dossiers pédagogiques des expositions du MoCo à Montpellier (un par exposition) : <https://www.moco.art/fr/exposition>
- Les thématiques dans l'art : <https://perezartsplastiques.com/thematiques-dans-lart/>
- Revue Zerodeux : <https://www.zerodeux.fr/>
- Collection des FRAC : <http://www.lescollectionsdesfrac.fr/#/artworks>
- Artistes du prix Marcel Duchamp : <https://www.adiaf.com/artistes/>
- Catalogues des éditions successives du Salon de Montrouge : <http://www.salondemontrouge.com/> > « Catalogue » > (exemple) « 66e Salon 2022 » > « Découvrez le catalogue du 66e Salon de Montrouge » (téléchargement) OU (exemple) « 64e Salon – 2019 » > « Voir la liste des artistes » > Sélectionner le nom d'un artiste pour voir son travail

IV. Ressources vidéo :

- L'atelier A (6 à 8 min) : <https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014311/l-atelier-a/>
- Chaîne Youtube du Centre National d'Arts Plastiques : <https://www.youtube.com/@cnap-centrenationaldesarts7004>
- Chaîne Youtube du Grand Palais : https://www.youtube.com/channel/UCyAiVPzrW_o5PuNI6UH3JNg
- Chaîne Youtube Sous la toile : https://www.youtube.com/channel/UCAo50V_d5wR3_boc6-rlb4Q

- L'émission **Gymnastique (5 min)** sur **Arte.tv**, rubriques « Photographie », « L'art, une question de point de vue », « L'art de la science » : <https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017300/gymnastique/>
- La rubrique « Art » de la page **Culture et Pop d'Arte.tv** : <https://www.arte.tv/fr/videos/culture-et-pop/>

V. Ressources radiophoniques :

- **Il était une œuvre** : <http://www.macval.fr/Il-etait-une-oeuvre>
- **Un podcast, une œuvre** : <https://www.centrepompidou.fr/fr/podcasts/un-podcast-une-oeuvre>
- **L'art est la matière** : <https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere>
- **Toute une vie**: <https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre>
- **La dispute** : <https://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute>
- **Les carnets de la création** : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-carnets-de-la-creation>
- **Une vie d'artiste** : <https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-dartiste>
- **Le bruit de l'art** : <https://www.radio.fr/p/lebruitdelart>
- **Venus s'épilait-elle la chatte ?** : <https://www.venuslepodcast.com/>
- **Soutien sur écoute (podcast du Centre National des Arts plastiques)** : <https://open.spotify.com/show/0ygnMWhx6vvHaSqt0AciM3>
- **Pourvu qu'ils soient douxces** : <https://open.spotify.com/show/4me4QUptN3dF5gz4u0wCN8>