

Licence Histoire de l'art et Archéologie

Bibliographie indicative

Tous les livres ne sont pas à lire dans leur intégralité (et encore moins à acheter ! En histoire de l'Art et Archéologie nous avons de beaux livres avec pleins d'images qui coûtent parfois (très) cher et ils sont généralement facilement accessibles dans les bibliothèques universitaires).

Les indispensables pour bien commencer

- La collection Histoire de l'Art chez Flammarion (une très bonne idée de cadeau car très complets !) :
 - A. SCHNAPP (dir.), *Préhistoire et antiquité. Des origines de l'humanité au monde classique*, Paris : Flammarion, 2011, 591 p. (Coll. Histoire de l'Art)
 - C. HECK (dir.), *Moyen-Age. Chrétienté et Islam*, Paris : Flammarion, 2011, 576 p. (Coll. Histoire de l'Art)
 - C. MIGNOT et D. RABREAU (dir.), *Les temps modernes. XVe – XVIIIe siècle*, Paris : Flammarion, 2011, 575 p. (Coll. Histoire de l'Art)
 - Ph. DAGEN et F. HAMON (dir.), *Epoque contemporaine. XIXe – XXIe siècle*, Paris : Flammarion, 2011, 576 p. (Coll. Histoire de l'Art)
- Les manuels de l'École du Louvre :
 - B. HOLTZMANN, A. PASQUIER, *Histoire de l'art antique : l'art grec*, Paris, 1998 (Manuel de l'École du Louvre)
 - F. BARATTE, *Histoire de l'art antique : l'art romain*, Paris, 2011 (Manuel de l'École du Louvre)

La collection l'Univers des Formes de Gallimard

Des éditions plus récentes existes, ces ouvrages seront surtout utiles pour des exposés ou pour approfondir les cours.

- D. VIALOU, *La Préhistoire*, Paris : Gallimard, 1991, 444 p. (Coll. L'Univers des Formes, 37)
- V. KRUTA, *La Protohistoire (6000- 500 av. J.-C.). L'Europe des origines*, Paris : Gallimard, 1992, 416 p. (Coll. L'Univers des Formes, 38)
- P.-M. DUVAL, *Les Celtes*, Paris : Gallimard, 1977, 348 p. (Coll. L'Univers des Formes, 25)
- P. DEMARGUE, *Le monde grec. Naissance de l'art grec*, Paris : Gallimard, 1974, 472 p. (Coll. L'Univers des Formes, 6)
- J. CHARBONNEAUX, R. MARTIN et F. VILLARD, *Le monde grec. Grèce archaïque (620-480 av. J.-C.)*, Paris : Gallimard, 1984, 460 p. (Coll. L'Univers des Formes, 14)
- J. CHARBONNEAUX, R. MARTIN et F. VILLARD, *Le monde grec. Grèce classique (480-330 av. J.-C.)*, Paris : Gallimard, 1969, 452 p. (Coll. L'Univers des Formes, 16)
- J. CHARBONNEAUX, R. MARTIN et F. VILLARD, *Le monde grec. Grèce hellénistique (330-50 av. J.-C.)*, Paris : Gallimard, 1987, 512 p. (Coll. L'Univers des Formes, 18)
- R. BIANCHI BANDINELLI et A. GIULIANO, *Le monde romain. Les Etrusques et l'Italie avant Rome*, Paris : Gallimard, 1973, 460 p. (Coll. L'Univers des Formes, 21)
- R. BIANCHI BANDINELLI, *Le monde romain. Rome, Le centre du pouvoir. L'Art romain des origines à la fin du IIe siècle*, Paris : Gallimard, 1969, 472 p. (Coll. L'Univers des Formes, 15)

- R. BIANCHI BANDINELLI, *Le monde romain. Rome, La fin de l'art antique. L'Art de l'Empire romain de Septime Sévère à Théodose Ier*, Paris : Gallimard, 1970, 492 p. (Coll. L'Univers des Formes, 17)
- A. GRABAR, *L'âge d'or de Justinien. De la mort de Théodose à l'Islam*, Paris : Gallimard, 1966, 430 p. (Coll. L'Univers des Formes, 10)
- A. GRABAR, *Le Premier art chrétien (200-395)*, Paris : Gallimard, 1966, 346 p. (Coll. L'Univers des Formes, 9)
- J. HUBERT, J. PORCHER et W. F. VOLBACH, *L'Europe des invasions*, Paris : Gallimard, 1967, 410 p. (Coll. L'Univers des Formes, 12)
- J. HUBERT, J. PORCHER et W. F. VOLBACH, *L'Empire carolingien*, Paris : Gallimard, 1968, 404 p. (Coll. L'Univers des Formes, 41)
- A. CUTLER et J.-M. SPEISER, *Byzance médiévale (700 – 1204)*, Paris : Gallimard, 1996, 448 p. (Coll. L'Univers des Formes, 13)
- Collectif, *Le siècle de l'An Mil*, Paris : Gallimard, 1973, 456 p. (Coll. L'Univers des Formes, 20)
- F. AVRIL, X. BARRAL I ALTET, D. GABORIT-CHOPIN, *Le Monde roman. Le temps des Croisades (1060-1220)*, Paris : Gallimard, 1982, 422 p. (Coll. L'Univers des Formes, 29)
- F. AVRIL, X. BARRAL I ALTET, D. GABORIT-CHOPIN, *Le Monde roman. Les royaumes d'Occident (1060-1220)*, Paris : Gallimard, 1983, 464 p. (Coll. L'Univers des Formes, 30)
- W. SAUERLANDER, *Le monde gothique. Le siècle des cathédrales (1140-1260)*, Paris : Gallimard, 1989, 460 p. (Coll. L'Univers des Formes, 36)
- A. ERLANDE-BRANDENBURG, *Le monde gothique. La conquête de l'Europe (1260-1380)*, Paris : Gallimard, 1987, 460 p. (Coll. L'Univers des Formes, 34)
- A. CHATELET et R. RECHT, *Le monde gothique. Automne et Renouveau (1380-1500)*, Paris : Gallimard, 1988, 478 p. (Coll. L'Univers des Formes, 35)
- L. HEYDENRIECH, *Ecllosion de la Renaissance, Italie (1400-1460)*, Paris : Gallimard, 1972, 452 p. (Coll. L'Univers des Formes, 19)
- A. CHASTEL, *Renaissance méridionale, Italie (1460-1500)*, Paris : Gallimard, 1965, 408 p. (Coll. L'Univers des Formes, 7)
- A. CHASTEL, *Le Grand atelier d'Italie (1460-1500)*, Paris : Gallimard, 1965, 358 p. (Coll. L'Univers des Formes, 8)
- L. HEYDENREICH et G. PASSAVANT, *Renaissance italienne. Le temps des Génies (1500 – 1540)*, Paris : Gallimard, 1974, 480 p. (Coll. L'Univers des Formes, 22)
- D. ARASSE et A. TONNESMANN, *La Renaissance maniériste*, Paris : Gallimard, 1997, 496 p. (Coll. L'Univers des Formes, 42)
- W. HOFMANN, *Une époque en rupture. 1750 – 1830*, Paris : Gallimard, 1995, 720 p. (Coll. L'Univers des Formes, 40)

Un peu d'Histoire !

- M. Le GLAY, Y. Le BOHEC et J.-L. VOISIN, *Histoire romaine*, Paris : PUF, 1991
- La collection HU histoire de chez Hachette, notamment :
 - M.-C. AMOURETTI et F. RUZE, *Le monde grec antique*, Paris : Hachette supérieur, 2011, 351 p. (Coll. HU histoire)
 - M. CHRISTOL et D. NONY, *Rome et son empire*, Paris : Hachette supérieur, 2014, 304 p. (Coll. HU histoire)

- M. BALARD, J.-P. GENET et M. ROUCHE, *Le Moyen Age en Occident*, Paris : Hachette supérieur, 2011, 367 p. (Coll. HU histoire)
- A. DUCELLIER, M. KAPLAN et B. MARTIN, *Le Moyen Age en Orient*, Paris : Hachette supérieur, 2012, 350 p. (Coll. HU histoire)
- M. PERONNET, *Le XVIe siècle. 1492 – 1620*, Paris : Hachette supérieur, 2013, 336 p. (Coll. HU histoire)
- J. Heffer et W. Serman, *Le XIXe siècle*, Paris : Hachette supérieur, 2011, 319 p. (Coll. HU histoire)
- F. Berger et G. Ferragu, *Le XXe siècle*, Paris : Hachette supérieur, 2016, 415 p. (Coll. HU histoire)

Les méthodes de commentaire d'œuvre et de dissertation

- B. HOLTZMANN, A. PASQUIER, *Histoire de l'art antique : l'art grec*, Paris, 1998 (Manuel de l'École du Louvre)
- F. BARATTE, *Histoire de l'art antique : l'art romain*, Paris, 2011 (Manuel de l'École du Louvre)
- S. COLLIN-BOUFFIER, M. GRIESHEIMER, *Préparer les épreuves. Le commentaire de documents figuratifs. La Méditerranée antique*, Paris : Ed. du Temps, 2000.

La Préhistoire ancienne (L1, semestre 1)

- Y. COPPENS et P. PICQ (Dir.), *Aux origines de l'humanité, tome 1 : De l'apparition de la vie à l'homme moderne*, Paris : Fayard, 2001, 649 p.
- P. DEPAEPE, *La France paléolithique*, Paris : Editions La Découverte, 2009, 177 p.
- F. DJINDJIAN, J. KOSLOWSKI, M. OTTE, *Le paléolithique supérieur en Europe*, Paris : Armand Colin, 1999, 474 p. (Collection U)
- O. DUTOUR, J.-J. HUBLIN, B. VANDERMEERSCH (Dir.), *Origine et évolution des populations humaines*, Paris : CTHS, 2005, 400 p.
- J. GARANGER (Dir.), *La Préhistoire dans le monde*, Paris : PUF, 1992, 837 p.
- E. GHESQUIERE, G. MARCHAND, *Le Mésolithique en France*, Paris : Editions La Découverte, 2010, 177 p.
- M. GROENEN, *Le Paléolithique*, Paris : Le Cavalier Bleu Editions, 2008, 127 p. (Coll. Idées reçues)
- J.-P. MOHEN, Y. TABORIN, *Les sociétés de la Préhistoire*, Paris : Hachette, 1998, 320 p. (Supérieur : Histoire Université)
- M. OTTE (Dir.), *La Préhistoire*, Bruxelles : De Boeck Université, 1999, 369 p.
- J.-L. PIEL-DESRUISSEAU, *Outils préhistoriques. Formes, fabrication, utilisation*, Paris : Dunod, 2002, 320 p. (4e édition).
- B. VALENTIN, *Le Paléolithique*, Paris : PUF, 2011, 128 p.

Le Néolithique (L1, semestre 2)

- *Les débuts du Néolithique en Europe*, Dossier de l'archéologie n°353, sept-oct. 2012

- O. AURENCHÉ, S.-K. KOZŁOWSKI, *La naissance du Néolithique au Proche, Orient*, Paris : Errance, 1999
- N. CAUWE, P. DOLUKHANOV, J. KOZŁOWSKI, P.-L. VAN BERG, *Le Néolithique en Europe*, Paris : Armand Colin, 2007, 381 p. (Collection U, Histoire).
- J.-P. DEMOULE (Dir.), *La révolution néolithique en France*, Paris : La découverte, 2007, 180 p.
- J.-P. DEMOULE (Dir.), *La révolution néolithique dans la monde*, Paris : Editions du CNRS, 2009, 497 p.
- J. GARANGER (Dir.), *La Préhistoire dans le monde*, Paris : PUF, 1992, 837 p. (Nouvelle Cléo).
- J. GUILAINE (Dir.), *Premiers paysans du monde. Naissance des agricultures*, Séminaire du Collège de France, Paris : Errance, 2000, 320 p.
- D. HELMER, *La domestication des animaux par les hommes préhistoriques*, Paris : Masson, 1992.
- C. JEUNESSE, *Pratiques funéraires au Néolithique ancien : sépultures et nécropoles danubiennes 5500, 4900 av. J., C.*, Paris : Errance, 1997, 168 p.
- J.-D. VIGNE, *Les débuts de l'élevage*, Paris : Editions le Pommier, 2004, 187 p. (Le Collège de la Cité).

L'âge du Bronze (L2)

- HARDING et H. FOKKENS (dir.), 2013, *The Oxford Handbook of the European Bronze Age*, Oxford : Oxford University Press, 979 p.
- Collectif, 1999, *L'Europe au temps d'Ulysse. Dieux et héros de l'Âge du Bronze*, 25e exposition d'art du Conseil de l'Europe, Paris : Réunion des Musées Nationaux, 303 p.
- J. BRIARD, *L'Âge du Bronze en Europe. Économie et société 2000—800 av. J.-C.*, Paris : Errance, 1997, 211 p. (Collection des Hespérides)
- K. KRISTIANSEN et Th.-B. LARSSON, *The Rise of Bronze Age Society : Travels, Transmissions and transformations*, Cambridge : Cambridge University Press, 2005, 449 p.
- J.-P. MOHEN et Ch. ELUERE, *L'Europe à l'âge du bronze. Le temps des héros*, Paris : Gallimard, 1999, 159 p. (Découvertes Gallimard, Histoire, 378)
- MORDANT, M. PERNOT et V. RYCHNER, *L'atelier du bronzier en Europe du XXe au VIIIe siècle avant notre ère*, Actes du colloque Bronze 96, Neuchâtel et Dijon, Paris : C.T.H.S., 1998, 300 p.

L'âge du Fer (L2)

- Collectif, *Le fer*, Paris : Errance, 2004, 239 p. (Coll. Archéologiques)
- F. MÜLLER (dir.), *L'art des Celtes : 700 av. J.-C. – 700 apr. J.-C.*, Bruxelles : Fonds Mercator, 2009, 303 p.
- P. BRUN et P. RUBY, *L'âge du Fer en France : premières villes, premiers états celtiques*, Paris : Inrap / La Découverte, 2008, 177 p.
- D. VITALI, *Les Celtes, trésors d'une civilisation ancienne*, Vercelli : Edizioni White Star, 2013, 207 p.

Archéologie et histoire de l'art grec

Ouvrages généraux

- J. BOARDMAN *L'art grec*, Paris, 1989.

- P. DEMARGUE, *Le monde grec. Naissance de l'art grec*, Paris : Gallimard, 1974, 472 p. (Coll. L'Univers des Formes, 6)
- J. CHARBONNEAUX, R. MARTIN et F. VILLARD, *Le monde grec. Grèce archaïque (620-480 av. J.-C.)*, Paris : Gallimard, 1984, 460 p. (Coll. L'Univers des Formes, 14)
- J. CHARBONNEAUX, R. MARTIN et F. VILLARD, *Le monde grec. Grèce classique (480-330 av. J.-C.)*, Paris : Gallimard, 1969, 452 p. (Coll. L'Univers des Formes, 16)
- J. CHARBONNEAUX, R. MARTIN et F. VILLARD, *Le monde grec. Grèce hellénistique (330-50 av. J.-C.)*, Paris : Gallimard, 1987, 512 p. (Coll. L'Univers des Formes, 18)
- P. DEMARGNE, *Naissance de l'art grec*, (Coll. Univers des formes), Paris, 2007 (1re éd. 1964).
- R. ETIENNE, Ch. MÜLLER, F. PROST, *Archéologie historique de la Grèce Antique*, Paris, 2006.
- B. HOLTZMANN, *L'art de l'Antiquité, vol. 1 : Les origines de l'Europe*, Paris, 1995.
- B. HOLTZMANN, A. PASQUIER, *Histoire de l'art antique : l'art grec (Manuel de l'École du Louvre)*, Paris, 1998.
- J.-J. MAFFRE, *l'art grec*, Paris : Flammarion, 2013 (Tout l'Art)

Céramique

- J. BOARDMAN, *Les vases athéniens à figures noires*, Paris, 1996.
- J. BOARDMAN, *Les vases athéniens à figures rouges. La période archaïque*, Paris, 1996.
- Fr. LISSARAGUE, *Vases grecs : les athéniens et leurs images*, Paris, 1999.

Sculpture

- J. BOARDMAN, *La sculpture grecque archaïque*, Paris, 1991.
- J. BOARDMAN, *La sculpture grecque classique*, Paris, 1995.
- J. BOARDMAN, *La sculpture grecque du second classicisme*, Paris, 2003.
- G. M. A. RICHTER, *Korai. Archaic Greek Maidens*, Londres, 1968.
- G. M. A. RICHTER, *Koroi. Archaic Greek Youths*, Londres, 1973.
- Cl. ROLLEY, *La sculpture grecque. I. Des origines au milieu du Ve siècle*, Paris, 1994.
- Cl. ROLLEY, *La sculpture grecque. II. La période classique*, Paris, 1999.
- R. R. R. SMITH, *La sculpture hellénistique*, Paris, 1996.

Architecture

- H. BERVE, G. GRUBEN et M. HIRMER, *Temples et sanctuaires grecs*, Paris, 1996.
- R. GINOUVES (dir.), *Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine. Tome II. Eléments constructifs : supports, couvertures, aménagements intérieurs*, Paris, 1992.
- M.-C. HELLMANN, *L'architecture grecque. I. Les principes de la construction*, Paris, 2002
- M.-C. HELLMANN, *L'architecture grecque II. Architecture religieuse et funéraire*, Paris, 2006.
- R. Martin, *Architecture grecque*, Paris, 1993.

Archéologie et histoire de l'art romain

Ouvrages généraux

- B. ANDREAE, *L'art de l'ancienne Rome*, Paris : Citadelles-Mazenod, 1973

- F. BARATTE, *Histoire de l'art antique : l'art romain*, Paris, 2011 (Manuel de l'École du Louvre)
- R. BIANCHI BANDINELLI, *Le monde romain. Rome, Le centre du pouvoir. L'Art romain des origines à la fin du IIe siècle*, Paris : Gallimard, 1969, 472 p. (Coll. L'Univers des Formes, 15)
- R. BIANCHI BANDINELLI, *Le monde romain. Rome, La fin de l'art antique. L'Art de l'Empire romain de Septime Sévère à Théodose Ier*, Paris : Gallimard, 1970, 492 p. (Coll. L'Univers des Formes, 17)
- F. COARELLI, *Guide archéologique de Rome*, Paris : Hachette, 1994
- F. COARELLI, *Pompéi, la vie ensevelie*, Paris : Larousse, 2005
- B. HOLTZMANN, *L'art de l'Antiquité*, vol. 1 : Les origines de l'Europe, Paris, 1995.
- R. TURCAN, *L'art romain*, Paris : Flammarion, 1995, 301 p.

Architecture

- J.-P. ADAM, *La construction romaine*, Paris : Picard, 2011
- P. GROS, *L'architecture romaine. 1. Les monuments publics*, Paris : Picard, 1996
- P. GROS, *L'architecture romaine. 2. Maisons, palais, villas et tombeaux*, Paris : Picard, 2001

Peinture (L2)

- A. BARBET, *La peinture murale romaine. Les styles décoratifs pompéiens*, Paris : Picard, 1985, 292 p.
- J.-M. CROISILLE, *La peinture romaine*, Paris : Picard, 2005, 375 p.

Le Moyen Age

- X. BARRAL I ALTET, *Haut Moyen âge : de l'Antiquité tardive à l'an mil*, [Köln ; London ; Paris] : Taschen, 2002
- J.-P. CAILLET, *L'art du Moyen âge : Occident, Byzance, Islam*, [Paris] : Gallimard et Réunion des musées nationaux, 1995
- Collectif, *Naissance des arts chrétiens. Atlas des monuments chrétiens de la France*, Paris : Imprimerie nationale, 1991.
- A. ERLANDE-BRANDENBURG, *Histoire de l'architecture française. Du Moyen Age à la Renaissance, IVe siècle-début XVIe siècle*, [Paris] : Éd. Mengès et Caisse nationale des monuments historiques et des sites, 1995
- C. SAPIN, *La Bourgogne préromane : construction, décor et fonction des édifices religieux*, Paris : Picard, 1986
- A. ERLANDE-BRANDENBURG, *La Cathédrale*, Paris : Fayard, 1989.
- A. ERLANDE-BRANDENBURG, *Quand les cathédrales étaient peintes*, Paris : Gallimard (coll. "Découvertes"), 1993
- D. Kimpel et R. Suckale, *L'Architecture gothique en France : 1130-1270*, Paris : Flammarion, 1990.
- R. RECHT, *Le Croire et le voir, l'art des cathédrales*, Paris : Gallimard 1999
- P. Skubiszewski, *L'Art du Haut Moyen Age : l'art européen du VIe au IXe siècle*, [Paris] : Le Livre de Poche, 1998.
- E. Vergnolle, *L'Art roman en France : architecture, sculpture*, Paris : Flammarion, 1998.

L'époque moderne

- C. MIGNOT et D. RABREAU (dir.), *Les temps modernes. XVe – XVIIIe siècle*, Paris : Flammarion, 2011, 575 p. (Coll. Histoire de l'Art)

L'époque contemporaine

- F. CACHIN et al., *L'art au XIXe siècle, 1850-1905*, Paris : Citadelles & Mazenod, 1990.
- I. CAHN, D. LOBSTEIN et P. WAT, *Chronologie de l'art du XIXe siècle*, Paris : Flammarion, 2008 (coll. Tout l'art)
- Ph. DAGEN et F. HAMON (dir.), *Epoque contemporaine. XIXe – XXIe siècle*, Paris : Flammarion, 2011, 576 p. (Coll. Histoire de l'Art)
- P. FRIDE-CARRASSAT et I. MARCADE, *Les mouvements dans la peinture*, Paris : Larousse, dernière édition : 2013
- R. ROSENBLUM et H. W. Janson, *19th-Century Art*, Pearson, 2004.
- W. VAUGHAN, *L'art du XIXe siècle 1780-1850*, Paris : Citadelles, 1989.

Histoire du cinéma

- M. MARIE, *Le Cinéma muet*, Paris : Cahiers du Cinéma / CNDP, 2005
- J. MITRY, *Histoire du cinéma : art et industrie*, Paris : Editions universitaires, 1967
- G. SADOUL, *Histoire générale du cinéma. L'art muet 1919-1929*, Paris : Denoel, 1975
- P. BILLARD, *L'âge classique du cinéma français : du cinéma parlant à la Nouvelle Vague*, Paris : Flammarion, 1995
- J.-L. BOURGET, *Le Cinéma américain : 1895-1980, de Griffith à Cimino*, Paris : Presses Universitaires de France, 1982
- G. HAUSTRATE, *Le Guide du cinéma mondial Tome 1 : 1895-1967 Initiation à l'histoire et l'esthétique du cinéma*, Paris : La Découverte et Syros, 1997
- <http://www.cadrage.net>
- <http://www.critikat.com/>
- <http://www.afrhc.fr/>
- <http://www.cinematheque.fr/>

Méthode de l'archéologie

- J.P. DEMOULE et al., *Guide des méthodes de l'archéologie*, Paris : La Découverte, 2009