

LAURENCE BERTRAND DORLÉAC

Professeure à Sciences Po, commissaire d'expositions, directrice de collection
Chercheuse au Centre d'Histoire de Science po

Docteure en histoire de l'art, Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 1984.

Docteure en histoire, Institut d'Études Politiques, 1990.

Habilitée à diriger des recherches, Institut d'Études Politiques, 1995.

Membre senior de l'Institut Universitaire de France (nommée en 1999).

Sommaire

Domaines de spécialité

Projet général

Objets de recherche

Enseignements

Livres principaux

Publications principales : résumés

Commissariat d'expositions

Direction de publications

Direction des colloques principaux

Contribution à des ouvrages collectifs (sélection)

Articles (sélection)

Préfaces et éditoriaux

Documentaire

Réseaux de recherche

Diffusion internationale de la recherche fondamentale

Textes en langue étrangère

Archives d'artistes

Revue

Conseils scientifiques universitaires, membre élue

Conseils scientifiques universitaires, membre nommée

Conseils scientifiques non universitaires, membre nommée

Conseils d'administration, membre nommée ou élue

Jurys

Créations

Mécénat

Directions des Habilitations à diriger des recherches

Directions de Thèses

Doctorats en cours

Édition

DOMAINES DE SPÉCIALITÉ

Histoire de l'art - Histoire visuelle - Histoire des représentations de la guerre -
Histoire des choses - Histoire politique de l'art et du monde de l'art.

PROJET GÉNÉRAL

- Procéder à l'articulation des savoirs en histoire de l'art en relation avec les autres disciplines en sciences humaines et sociales.
- Développer les savoirs en histoire de l'art, non seulement dans le cadre de la recherche universitaire (universités ou écoles) et les établissements qui l'accueillent (École nationale des Arts décoratifs, École nationale supérieure des Beaux-arts), mais aussi dans le domaine des Musées qui sont des lieux de recherche.
- Travailler à tous les supports susceptibles de diffuser la recherche fondamentale à l'échelle internationale : cours, livres, revues, expositions, catalogues d'exposition.
- Sensibiliser les mécènes au développement de la recherche fondamentale en sciences humaines et sociales dont l'histoire de l'art fait partie.

OBJETS DE RECHERCHE

- **Arts et pouvoirs**

(Seconde guerre mondiale, France, Allemagne)

Travailler sur *l'art et le monde de l'art en France entre 1940 et 1944* à partir de 1980 impliquait de mêler des problématiques valables en histoire générale tout en défrichant un pan majeur de l'histoire de l'art laissé jusque-là de côté. À travers l'étude formelle des œuvres qui appartiennent à toutes les catégories (de l'art majeur à l'art mineur, des « chefs-d'œuvre » aux objets de propagande), et des discours dominants et clandestins, nous avons établi le rôle des images dans une société privée de liberté et de démocratie. Nous avons étudié leur instrumentalisation par le pouvoir (nazi et pétainiste) ou par la Résistance. Cette recherche permet de mesurer à quel point l'art est un bon indicateur des questions de société mais aussi de la nature des pouvoirs — en l'occurrence autoritaires voire totalitaires.

Ce travail de thèse a donné lieu à des développements et à de nombreuses publications dont les principales (*Histoire de l'art 1940-1944*, Publications de la Sorbonne, 1986 ; *L'art de la défaite*, Seuil, 1993), traduit en anglais par le département éditorial du Getty Research Institute en 2008). Il a suscité aussi des conférences, séminaires et cours en France et à l'étranger.

- **Arts et Sociétés**

(sorties de guerre, France)

Ce chantier porte sur les phénomènes de sortie de guerre en art, particulièrement sensibles dans les formes, à l'opposé de ce qui avait dominé le champ visuel depuis les années 1918-1945. Les abstractions, en particulier, servirent aux États-Unis et en Europe, à traduire dans la matière, la griffure ou les couleurs sombres, le rejet existentialiste de la période précédente assimilée à la privation de liberté mais aussi au retour à la communauté, au « beau » métier, à l'académisme. Ce travail a donné lieu à des publications (1996, 2000, 2006), réunies par les éditions Gallimard, dans *Après la guerre* (2010) et publiées en allemand : *Nach der Befreiung. Frankreich und die Kunst (1944-1947)*, Übersetzung aus dem Französischen von Tom Heithoff, Deutscher Kunstverlag, 2016. Il a suscité aussi des conférences, séminaires et cours en France et à l'étranger.

- **Violence et sacré en art**

(Japon et Europe, années 1950-1960)

Ce chantier concerne les phénomènes de violence et de sacré en art dans les années 1950-1960 au Japon et en Europe, dans les pays qui ont frayed de près avec les régimes autoritaires ou totalitaires. Cette étude de type anthropologique éclaire des pratiques qui rappellent les rituels de sociétés archaïques. Elle invite à observer les années d'après-guerre à l'aide de nouveaux concepts. Elle donne l'occasion d'isoler les pratiques néo-romantiques, néo-primitives et sacrificielles de nombreux artistes qui ont vécu de près les affres de la guerre et son lot de traumatismes.

À bien des égards, ces artistes donnent avec un temps d'avance une forme (picturale ou dans le happening) à un type de révolte qui va s'amplifier en 1968 et après. Ils engagent les débats qui vont resurgir de façon plus écrite avec le situationnisme et les courants contestataires étudiants. La vocation moins « prophétique » que pionnière des milieux artistiques se démontre, non pas en raison d'un « génie » quelconque mais en vertu d'une fonction sociale moins entravée par l'institution et les modes de travail et de sociabilité traditionnels.

Cette étude a donné lieu à un livre publié chez Gallimard en 2004 : *L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960* (traduit en grec par Niki Loizidi, Nefeli, 2009). Elle a donné lieu à de nombreuses conférences, séminaires et cours en France et à l'étranger.

- **Déclin et déclinisme
(1914-1945)**

Ce chantier ouvre sur une étude croisée de l'œuvre ultime de Monet centrée sur la figure universelle du nymphéa, et *Le Déclin de l'Occident* du philosophe de l'histoire Oswald Spengler : tous deux commencent leur œuvre en 1914 au moment de la Grande Guerre. Alors que *le Déclin de l'Occident* va devenir un best-seller influent dans toute l'Europe après 1918 jusqu'en 1945 pour finalement sombrer dans l'oubli avant de resurgir récemment, Monet est invisible et incompréhensible durant la même époque pour devenir, avec ses dernières œuvres installées à l'Orangerie des Tuileries, l'un des grands monuments fétiches du tourisme international de la culture jusqu'à nos jours.

Cette histoire du goût et de ses caprices est aussi une façon d'étudier les ressorts de la philosophie décliniste, sur fond de considérations scientifiques et para-scientifiques hérités de Nietzsche mais aussi de Haeckel et de Bergson. La toile de fond de la guerre montre son impact sur les productions culturelles, y compris dans le paysage de Monet où s'inscrit comme en laboratoire une pensée nouvelle alors incompréhensible, et pour aussi longtemps que va durer le *trend* autoritaire et nationaliste en Europe.

Ce chantier a donné lieu à un livre en 2012 (*Contre-déclin*, Gallimard) et à des conférences, séminaires, cours en France et à l'étranger.

- **Histoire visuelle de la guerre
(de 1800 à nos jours, échelle internationale)**

Ce chantier vise à étudier les représentations visuelles des conséquences de la guerre sur les humains, les animaux, la nature, les villes, les choses. À l'échelle internationale des conflits, en relation avec les conditions de diffusion de ces images sur tous supports, depuis les années 1800 surtout, il permet d'isoler des traditions de représentation mais aussi des tournants à chaque conflit majeur (une vingtaine) liés à des modalités nouvelles en matière de technique mais aussi de politique d'expression.

Ainsi, les deux grands conflits mondiaux du XXe siècle sont replacés dans un mouvement plus ample qui indique à quel point ce qui conduit à nos mentalités contemporaines débute au tournant des années 1800, pendant les guerres aux napoléoniennes, dans la foulée de la Révolution qui impose un nouveau statut pour l'individu. Alors que tout l'art était depuis toujours dominé par la guerre héroïque, Goya et Géricault traduisent visuellement les premiers le désenchantement suivis de bien d'autres jusqu'à ce jour.

Ce chantier a donné lieu à une exposition internationale au Louvre-Lens, en 2014, à son catalogue scientifique (Louvre-Somogy), ainsi qu'à des conférences, séminaires et cours en France et à l'étranger.

- **Les choses (histoire de la *nature morte* sur la longue durée), échelle internationale).**

Les artistes furent les premiers à donner une forme aux choses, douées de facultés propres à donner matière à penser, à croire, à rêver, à agir. C'est qu'ils les prennent au sérieux depuis toujours. C'est aussi le parti-pris des chercheurs et des chercheuses en sciences humaines et sociales qui ont depuis un certain temps considéré ces choses comme des objets complexes et « des faits sociaux » puissamment actifs dans la vie quotidienne de tous, dignes de « biographies ».

Il s'agit d'étudier la portée des choses dans leur dialogue avec les humains à travers les représentations et présentations de toutes sortes à différentes époques, depuis les débuts des échanges, de l'accumulation et des expositions. Il faut reconnaître ce qui, dans la culture matérielle, assure les pratiques mais aussi les savoirs et les croyances, l'aliénation ou la liberté. À cet égard, les choses ont sans doute largement autant participé de l'oppression que de *l'invention du quotidien*.

Ce chantier donne lieu à des séminaires et à des cours. Il ouvre sur une exposition portée par le Musée du Louvre (automne 2022) ainsi qu'à son catalogue (collectif). *Pour en finir avec la nature morte*, le livre publié aux éditions Gallimard en 2020 est une réflexion liminaire sur le sujet.

- **Artistes & Robots**

- **(arts et techniques numériques, arts génératifs depuis 1950 jusqu'à nos jours, échelle internationale).**

Ce chantier vise à interroger les effets des nouvelles technologies (armées de l'Intelligence Artificielle) sur les pratiques artistiques. Au moment où l'IA donnerait vite aux humains l'impression d'être périmés parce que moins efficaces que bien des robots dressés à la compétition, l'art est le lieu où se posent les questions essentielles. Si, depuis les grottes préhistoriques, les artistes ont toujours récupéré les techniques pour desserrer l'étau de l'inhumanité et de la fausse rationalité, s'ils ont recyclé les outils techniques (au service d'un but précis) au nom de la beauté, de la poésie et de la dépense gratuite, ils sont confrontés à de nouvelles situations, où les dimensions génératives, interactives, immersives sont modifiées sensiblement. Le séminaire *Arts et Sociétés* mais aussi l'exposition *Artistes & Robots* (RMN-Grand Palais, 2018), nos cours et nos conférences depuis 2017 visent à poser les questions élémentaires suivantes : quelle est la différence entre un humain et un robot ? Qu'est-ce qu'un artiste ? Qu'est-ce qu'une œuvre ? Que sait faire un robot en matière artistique, a-t-il de l'imagination (artificielle) ? Qui gouverne qui ou quoi ? Peut-on parler d'une œuvre collective ?

- **L'esthétique du politique (XXIe siècle)**

Ce chantier vise à saisir le politique à travers les formes matérielles, physiques, sensibles, à s'intéresser davantage au contenant qu'au contenu d'un discours de plus en plus pauvre, à sa diffusion, à sa locution. À l'heure de la reconsidération des modalités de la démocratie, le cas de Greta Thunberg est un objet d'étude privilégié. Elle est l'icône engagée dans le combat contre le dérèglement climatique depuis sa grève scolaire devant le parlement suédois tous les vendredis, à partir de l'été 2018. Elle mobilise à l'échelle planétaire, bien au-delà de sa génération et elle influence jusqu'aux déclarations sinon l'action des dirigeants politiques, économiques, religieux. Avec elle, nous sommes largement dans l'univers des formes : des apparitions, des gestes, du langage, de la voix, du visage, des vêtements, des coiffures. Elle entraîne, elle convertit, elle ennuie ou elle exaspère par les formes qu'elle donne à son engagement à travers ses actions reprises dans les médias : réseaux sociaux, vidéos, photographies, caricatures, BD, série télévisuelle, logos, produits dérivés. Même les mots qu'elle emploie, qu'elle répète, qu'elle combine, finissent par agir comme des images mentales contagieuses et ces mots ont la forme de la rébellion, de l'espoir et du désespoir, mais aussi d'une nouvelle raison écologique anxieuse qui s'impose de plus en plus largement.

Quand elle dit qu'un jour l'image de l'ours polaire privé de sa banquise est resté bloquée dans sa tête, il faut travailler aussi à partir de cette matrice. Ce chantier ouvert en 2019 a donné un article scientifique dans l'ouvrage collectif consacré aux effets de la pandémie : "Greta Thunberg, questions de vie ou de mort", *Le monde d'aujourd'hui. Les sciences sociales au temps de la Covid*, dir. Marc Lazar, Guillaume Plantin et Xavier Ragot, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2020. Dans ce texte, j'étudie la façon dont Greta Thunberg mêle rapidement la crise climatique à la crise épidémique, comprenant que la crise du climat risque d'être anéantie par la crise sanitaire, son mode d'action, le recours aux réseaux sociaux mais dorénavant aussi aux mêmes ; enfin, la nouvelle économie du don qu'elle défend. Ce chantier vient de déboucher sur un livre *Un ours dans la tête : Greta Thunberg*, chez Gallimard (2022).

ENSEIGNEMENTS

Maître de conférences en histoire culturelle à l'Université de Lille III, 1993-1995.

- Professeure à la Faculté des Arts de l'Université Jules Verne, Amiens (1995-2008).
- Professeure d'histoire de l'art à Sciences Po, depuis 2009 : *Histoire visuelle de la guerre*, 2e année — *Introduction à l'histoire de l'art*, master, formation commune, Auditorium du Musée d'Orsay — *L'exposition comme lieu de recherche*, master, École d'Affaires Publiques — Séminaire *Arts & Sociétés*, Centre d'histoire, ouvert aux étudiants et étudiantes de Sciences Po, de l'École du Louvre, de Paris I-Sorbonne, de l'EHESS, de Paris X, de l'ENSBA, de l'ENSAD, ainsi qu'aux auditeurs et auditrices libres.

LIVRES PRINCIPAUX

- *Histoire de l'art. Paris 1940-1944. Ordre national, traditions et modernités*, Publications de la Sorbonne, 1986.
- *L'Art de la défaite. 1940-1944*, 1993, Seuil, rééd. 2010.

- *L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960*, Gallimard, 2004.
- *Art of the Defeat. France 1940-1944*, trad. Jane Mary Todd, Getty Research Institute, 2008.
- *Après la guerre*, Gallimard, 2010.
- *Contre-déclin. Monet et Spengler dans les jardins de l'histoire*, Gallimard, 2012.
- *Nach der Befreiung. Frankreich und die Kunst (1944-1947)*, trad. Tom Heithoff, Deutscher Kunstverlag, 2016.
- *Pour en finir avec la nature morte*, Gallimard, 2020.

PUBLICATIONS PRINCIPALES : RÉSUMÉS

- *L'Art de la défaite. 1940-1944, 1993*, réédition en 2010, coll. L'Univers historique, Seuil ; *Art of the Defeat. France 1940-1944*, traduit par Jane Mary Todd, Getty Research Institute, 2008, 431 p.

Cette publication établissait l'ensemble des données esthétiques, politiques, sociales et économiques concernant une période majeure demeurée jusque-là impensée en histoire de l'art. À travers l'étude formelle des œuvres qui appartiennent à toutes les catégories visuelles (de l'art majeur à l'art mineur, des « chefs-d'œuvre » aux objets de propagande), elle définit le rôle fondamental des images dans une société privée de démocratie. Elle aide à mesurer combien les arts visuels sont un bon indicateur des questions de société et des mentalités mais aussi de la nature des pouvoirs (nazi et de Vichy), de leur niveau de rupture avec la période démocratique. S'appuyant sur l'histoire des goûts dominants, ce livre avançait aussi quelques hypothèses d'interprétation sur l'imaginaire des Français, leurs nostalgies, leurs peurs et leurs espoirs.

- "L'histoire de l'art et les cannibales", *Vingtième siècle. Revue d'histoire*, n°45, janvier-mars 1995, p. 98-108.

Discipline frontalière par nature, sans concours spécifique, l'histoire de l'art, entourée de champs scientifiques mieux assis (l'histoire, la philosophie, la littérature, la sociologie, l'économie, l'anthropologie, etc.) tenta de se façonner une identité pure sans toujours reconnaître les forces qu'elle pouvait tirer de sa position de carrefour donc d'ouverture. À une époque où personne ne doutait plus de l'intérêt de l'étude des représentations visuelles pour la compréhension du monde (aussi importantes que les textes mais bien moins étudiées), les historiens de l'art étaient divisés sur l'attitude à adopter : un retrait craintif de l'institution ou le dialogue permanent avec les disciplines environnantes qui attirent nombre de ses acteurs (souvent formés par elles). Entre les *internalistes*, avocats d'un isolement intransigeant, tenants d'une tradition d'antiquaires, et les *externalistes*, favorables à l'ouverture scientifique et au débat, le différent était patent, intensifié par le renouvellement du statut de la culture en France. Il fallait revenir aux traditions historiographiques de l'histoire de l'art en France pour saisir les modalités de ce débat dont les termes ont d'ailleurs depuis 1995 aujourd'hui considérablement évolué.

- *L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960*, Gallimard, 2004, 408 p. Traduit en grec en 2009 par Niki Loizidi, éditions Nefeli.

Ce livre s'intéresse aux phénomènes de violence et de sacré en art dans les années 1950-1960 au Japon et en Europe, dans les pays qui avaient frayé de près avec les régimes autoritaires ou totalitaires. Il se fonde sur l'étude anthropologique de pratiques qui rappellent les rituels de sociétés archaïques. Y sont observées les années d'après-guerre à l'aide de nouveaux concepts en isolant des pratiques néo-primitives et sacrificielles chez de nombreux artistes qui avaient vécu de près les combats de la guerre et son cortège de traumatismes. Ces artistes donnent avec un temps d'avance une forme picturale ou théâtralisée (dans les happenings) à un type de révolte qui va s'amplifier en 1968 et après. Ils engagent en pionniers les débats qui vont resurgir de façon plus écrite avec le situationnisme et les courants contestataires estudiantins.

- ***Après la guerre***, Gallimard, 2010, 162 p. Traduction en allemand : ***Nach der Befreiung. Frankreich und die Kunst (1944-1947)***, übersetzung aus dem Französischen von Tom Heithoff, Deutscher Kunstverlag, 2016.

Ce livre réunit trois textes sur l'après-seconde guerre mondiale, qui discutent la notion de « reconstruction » à l'aune des œuvres d'art. Est étudiée la façon dont les artistes s'imposent comme les producteurs d'"aveux" concernant la période liberticide et violente précédente. Par les sujets qu'ils abordent mais aussi par les formes délitées et la matière en excès qu'ils donnent à leurs œuvres, ils proposent l'envers du décor de la reconstruction et des nouveaux plans. L'abstraction dominera ces années durablement. Dans le courant « existentialiste » de retour à l'individu, ils donnent une forme au trauma, alors que perdurent les discours institutionnels réconfortants sur la « tradition française » raisonnable et « cartésienne ». Le statut gigogne de l'École de Paris, précédemment refermée sur les Français (au sens strict), se modifie alors, et les étrangers sont intégrés au monde artistique et au Musée dont la fonction sociale est redéfinie par les cadres de la Résistance.

- ***Contre-déclin. Monet et Spengler dans les jardins de l'histoire***, Gallimard, 2012, 313 p.

Cette étude s'intéresse au dialogue improbable entre l'œuvre ultime de Monet concentré sur la figure universelle du nymphéa, et *Le Déclin de l'Occident* du philosophe de l'histoire Oswald Spengler. Tous deux commencent leur œuvre en 1914, au moment de la Grande Guerre, mais alors que *le Déclin de l'Occident* de Spengler, va devenir un best-seller influent dans toute l'Europe après 1918 jusqu'en 1945 pour finalement sombrer dans l'oubli avant de resurgir récemment. Les œuvres de Monet étaient l'objet d'une violente critique qui en interdisait l'accès alors qu'elles deviendront aux Tuileries l'un des grands monuments fétiches du tourisme international de la culture, jusqu'à ce jour. Mais seulement après 1945, quand l'Europe sera sortie de son trend autoritaire. Cette histoire du goût et de ses caprices est aussi un prétexte pour étudier les ressorts de la philosophie décliniste, sur fond de considérations scientifiques et para-scientifiques hérités de Nietzsche mais aussi de Haeckel ou de Bergson.

- **"Artistes et Robots. Acte II"**, actes du colloque du Collège de France : *Le rêve des formes*, dir. Alain Fleischer et Alain Prochiantz, Le genre humain, Seuil, 2019, p. 57-64.

Les robots sont liés à la forme et donc à l'art depuis que les humains inventent des fictions et notre réflexion vise à penser autrement que par l'actualité lancinante : pas un jour où l'on ne parle dans les médias des performances ou des

potentiels dégâts de la robotique. Or, si les robots nous intéressent au plus haut point, si leur extension nous incite à garder les yeux grands ouverts sur leur faculté de nourrir la bête inhumaine, nous orientons notre enquête vers l'histoire sur la longue durée qui redonne une juste portée aux nouvelles techniques utilisées dans les œuvres contemporaines. Difficile de mesurer l'ampleur et les conséquences de la vexation que provoquent les prouesses techniques à la portée des artistes, qui ont toujours pris le dessus en jouant avec leur milieu — selon l'expression de Leroi-Gourhan. Depuis la préhistoire, ils ont instrumentalisé la technique largement autant que le contraire. Pour la première fois, les robots, les logiciels génèrent des œuvres imaginées par des artistes et d'autant plus ouvertes et « potentielles » qu'elles sont immersives, génératives et interactives.

- ***Pour en finir avec la nature morte***, Gallimard, 2020, 378 p.

Ce livre revisite de fond en comble le genre de la *nature morte* comme lieu idéal du dialogue entre le vivant et le non-vivant, entre nous et les choses, entre présent et passé. Il invite à repenser l'histoire et la géographie de la représentation des choses : il remonte à la Préhistoire et il ouvre des frontières sur d'autres contrées que l'Europe et les États-Unis. Il établit des correspondances entre les arts contemporains et les arts anciens en montrant de quelle manière les choses représentées par les artistes sont un bon observatoire des sensibilités.

Cet essai est aussi une histoire visuelle du capitalisme et de la tension entre l'abondance et son contraire, entre l'être et l'avoir depuis que l'on accumule des vivres, des outils, des armes, des proies, des vêtements, des parures, des *choses* désirables. Il est fondé sur l'observation des œuvres d'art de peintres, sculpteurs, photographes et cinéastes. Il est traversé par la pensée des savants, des écrivains, et l'esprit des poètes.

- ***Un ours dans la tête : Greta Thunberg***, Gallimard, 2022, 176 p.

COMMISSARIAT D'EXPOSITIONS ET DIRECTION DE CATALOGUES

- Co-commissaire avec Jacqueline Munck : *L'art en guerre, France 1938-1947*, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 2012 ; Guggenheim de Bilbao, 2013.
- Co-commissaire avec Maurice Fréchuret : *Exils*, Musées nationaux Fernand Léger, Marc Chagall et Pablo Picasso, 2012.
- Commissariat général : *Les désastres de la guerre. 1800-2014*, Louvre-Lens, 2014.
- Co-commissaire avec Jérôme Neutres : *Artistes & Robots*, RMN-Grand Palais, 2018.
- Commissariat général : *Les choses. Une histoire de la nature morte depuis la préhistoire*, Musée du Louvre, 2022.

DIRECTION DE PUBLICATIONS

- *Le Commerce de l'art, de la Renaissance à nos jours*, Éditions de la Manufacture, 1992. Auteurs : Krzysztof Pomian, Pascale Dubus, John-Michaël Montias, Olivier Bonfait, Etienne Jollet, Madeleine Fidell-Beaufort, Susan Grant, Emmanuel Pernoud, Serge Guilbaut, Ami Barak, Paul Ardenne.
- *Où va l'histoire de l'art contemporain ?* École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 1997. Auteurs : Serge Guilbaut (British Columbia, Canada),

Abdou Sylla (Université de Dakar), Yacouba Konaté (Afrique) Jorge Coli (Université de Brésil), Olivier Deboise (Mexique), Nicole Dubreuil, Monica Gagnon, François-Marc Gagnon (Canada), Hollys Clayson, Marcia Crosby, Rosalind Krauss, Stane Bernik, Thomas Crow, Hall Foster, Tom Sherman, Maureen Ryan, Marcia Tucker (USA) ; Olga Medvedkova et Mikhaïl Allenov, Andreï Kovalev (Russie), Michel Thévoz (Suisse), Brahim Alaoui (Maroc) ; Paul Ardenne, Antoine de Baeque, Jean-Philippe Chimot, Philippe Dagen, Pierre Daix, Eric Darragon, Christian Delporte, Laurent Gervereau, Antoine Hennion, Jacques Leenhardt, Pierre-Michel Menger, Yves Michaud, Gérard Monnier, Emmanuel Pernoud, Jean-Marc Poinot, Catherine Strasser, Philippe Buton, José Vovelle, Henri Zerner (France).

- "Image et histoire", Numéro spécial de la revue *Vingtième siècle. Revue d'histoire*, co.dir. avec André Gunthert et Christian Delage, 2002.
- *Picasso l'objet du mythe*, actes de colloque, co.dir. Androula Michaël, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2005.
- *L'art en guerre. France 1938-1947*, catalogue de l'exposition, Paris-Musées, 2013. 140 auteurs dont : Nathalie Adamson, Claire Andrieu, Nuit Banai, Marc-Olivier Baruch, Jean-Pierre Bertin-Maghit, Philippe Buton, Myriam Chimènes, Annie Claustres, Christian Delporte, Françoise Denoyelle, Pierre Encrevé, Christian Faure, Catherine Fraixe, Paul Franklin, Rossella Froissart, Laurent Gervereau, Marie Gispert, Laurent Grison, Serge Guilbaut, Denis Hollier, Julian Jackson, Marianne Jakobi, Rémi Labrusse, Marc Lazar, Brigitte Léal, Richard Leeman, Françoise Levailant, Christine Lévisse-Touzé, Emmanuelle Loyer, Guitemie Maldonado, François-René Martin, olga Medvedkova, Eric Michaud, Véronique Moulinié, Jacqueline Munck, Philip Nord, Pascal Ory, Emmanuel Pernoud, Denis Peschanski, Lucia Piccioni, Martine Poulain, Anne Pravdovà, Sylvie Ramond, Roland Recht, Lionel Richard, Paul-Louis Rinuy, Georges Roque, Pascal Rousseau, Gisèle Sapiro, Martin Schieder, Thomas Schlessler, Anne Simonin, Bertrand Tillier, Daniel Voldman, Giovanna Zapperi.
- *Arte en Guerra. France 1938-1947*, catalogue de l'exposition, La Fabrica, Guggenheim, Bilbao, 2013.
- *Les désastres de la guerre. 1803-2014*, catalogue de l'exposition, Somogy-Louvre Lens, 2014. Auteurs : Sébastien Allard, Paul Ardenne, Stéphane Audoin-Rouzeau, Clément Chéroux, Dominique de Font-Réaulx, Rémi Labrusse Anne Lafont, Vincent Lavoie, Michaël Lucken, Laure Murat, Carole Naggar, Jean-Luc Nancy, Emmanuel Pernud, Michel Poivert, Grazia Quaroni, Daniel Roche, Nicolas Schaub, Daniel Sherman, Richard Thomson, Bertrand Tillier, Pascal Torres-Guardiola, Pierre Wat, Catherine Wermester, Fadila Yahou.
- *Les arts à Paris après la Libération. Temps et Temporalités*, actes de colloque, introduction et codirection avec Thomas Kirchner, Déborah Laks et Nele Putz, Centre allemand d'histoire de l'art (DFK Paris)/Heidelberg University, 2018.
- *Jean Laude. Écrits sur l'art*, co-dir. avec Jean-Louis Paudrat, presses du réel, 2019.
- *L'art brut existe-t-il?*, Actes du colloque, co-dir. Laurent Gervereau, Liénart, 2019.

- "Arts et valeurs", *Revue de l'art*, numéro spécial, 2019.

DIRECTION DES COLLOQUES PRINCIPAUX

- ***Où va l'histoire de l'art contemporain ?*** (École nationale supérieure des Beaux-Arts, 1997). Ce colloque servait d'état des lieux salubre à l'échelle internationale. Autour de l'étude des XIX-XXe siècles, il réunissait un ensemble cohérent de chercheurs et chercheuses du monde entier, d'Europe, des États-Unis, du Canada ou des pays non représentés dans les colloques internationaux : Afrique, Afrique du Nord, Brésil, Mexique, Russie.

Sections : 1. « Les traditions nationales en histoire de l'art ». 2. Quand et comment débute l'histoire de l'art contemporain/Modern Art ? 3. L'art au temps de la prolifération industrielle. 4. Productions et représentations extra-occidentales et des minorités. 5. L'histoire de l'art et les sciences humaines. 6. L'analyse des images : nouvelles approches. 7. Histoire de l'art et politique. 8. Les fonctions et les territoires : l'enseignement. 9. Les fonctions et les territoires : les musées. 10. L'historien, le critique et l'interprétation du présent. Peut-il y avoir une histoire de l'art immédiate ?

- ***Picasso, l'objet du mythe.*** (École nationale supérieure des Beaux-Arts, 2005), co-dir. Androula Michaël.

Ce colloque international a permis non seulement de faire le tour d'une personnalité centrale de l'histoire de l'art au XXe siècle, mais de tester les modifications du statut de la monographie, genre majeur en histoire de l'art, à la lumière de l'historiographie contemporaine et des notions de "mythe" et de "mythologie". Il évalue aussi la fortune critique et la place actuelle de Picasso dans le travail des artistes jusqu'à la période très contemporaine.

CONTRIBUTION À DES OUVRAGES COLLECTIFS (SÉLECTION)

- *Image et histoire*, Publisud, 1987.
- *Autour de la tour aux figures de Dubuffet*, catalogue de l'exposition, Musée national d'art moderne, 1988.
- *Picasso im Zweiten Weltkrieg. Die Französische Kunstszenen zwischen 1940 und 1944*, catalogue de l'exposition, dir. Siegfried Gohr, Musée Ludwig de Cologne, 1988.
- *Le Régime de Vichy*, avec Denis Peschanski, Documentation Française, 1989.
- "Les représentations de l'histoire entre 1940 et 1944. La question du style", *Art et fascisme*, actes de colloque, dir. Pierre Milza et Fanette Roche, Éditions Complexe, 1989.
- "La question artistique et le régime de Vichy", *La vie culturelle sous Vichy*, actes de colloque, dir. Jean-Pierre Rioux, Éditions Complexe, 1990.
- *La propagande sous Vichy 1940-1944*, catalogue de l'exposition, dir. Laurent Gervereau et Denis Peschanski, Musée d'histoire contemporaine, BDIC, 1990.
- *Chronologie d'histoire européenne*, Nathan, 1991.
- "La France déchirée. Hains et Villeglé", *La France en guerre d'Algérie*, catalogue de l'exposition, dir. Laurent Gervereau, Jean-Pierre Rioux, Benjamin Stora, Musée d'histoire contemporaine, BDIC, 1992.

- *André Derain, le peintre du "trouble moderne"*, catalogue de l'exposition, dir. Suzanne Pagé, Françoise Marquet, Miriam Simon, Jacqueline Munck, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 1994.
- "Décomposition du paysage urbain", *La Ville en Europe 1870-1993*, catalogue de l'exposition, dir. Jean Dethier, Centre Georges Pompidou, 1994.
- "El viaje a Alemania", *A. Derain el pintor del "Malestar moderno"*, catalogue de l'exposition, catalogue de l'exposition, dir. Suzanne Pagé, Françoise Marquet, Miriam Simon, Jacqueline Munck, Fundacion Thyssen-Bornemisza, 1995.
- "De la France aux Magiciens de la terre. Les artistes étrangers à Paris depuis 1945", *Le Paris des étrangers depuis 1945*, actes de colloque, dir. Pierre Milza et Antoine Marès, Publications de la Sorbonne, 1995.
- "La joie de vivre et après?", *1946, l'art de la reconstruction*, catalogue de l'exposition, dir. Maurice Fréchuret, Réunion des Musées Nationaux, Skira, 1996.
- "Demain, vous serez tous des artistes", *Les Sixties. Années utopie*, catalogue de l'exposition, catalogue de l'exposition, dir. Laurent Gervereau et David Mellor, Somogy, 1996.
- "La nation noire et bleue", mélanges en l'honneur de Fanette Roche-Pézarid, Publications de la Sorbonne, 1996.
- Contributions au *Dictionnaire des intellectuels*, dir. Jacques Julliard et Michel Winock, Seuil, 1996.
- « Relire Michelet ou pourquoi passer les frontières entre les objets, les temps et les lieux », *Où va l'histoire de l'art contemporain ?* Actes de colloque, direction collégiale, Université de Vancouver/ENSBA, 1997.
- "Le marché de l'art à Paris", *Pillages et restitutions. Le destin des œuvres d'art sorties de France pendant la Seconde guerre mondiale*, Adam Biro, 1997.
- "Paris-Est : l'échange artistique", Est-Ouest. Regards croisés et coopération en Europe au XXe siècle, actes de colloque, dir. Élisabeth du Réau, Presses de la Sorbonne nouvelle, 1997.
- "Art et censure", *La censure en France*, actes de colloque, dir. Pascal Ory, Éditions Complexe, 1997.
- "L'œuvre au camp", *Des peintres au camp des Milles, septembre 1939-été 1941*, catalogue de l'exposition, Actes Sud, 1997.
- "Le pillage des œuvres d'art appartenant à des collectionneurs juifs", *Les juifs de France. De la Révolution française à nos jours*, dir. Jean-Jacques Becker et Annette Wieviorka, Éditions Liana Levi, 1998.
- "L'art de l'étranger", *Toute la France*, catalogue de l'exposition, dir. Laurent Gervereau, Pierre Milza, catalogue de l'exposition, Somogy, BDIC, 1998.
- "Art sous l'Occupation", *Encyclopedia Universalis*, Cd-Rom n°4, octobre 1998.
- "Le self-control d'un romantique", *Sutherland. Une rétrospective*, catalogue de l'exposition, Réunion des Musées Nationaux, 1998.
- "Picasso nella Storia 1937-1953", *Picasso 1937-1953. Gli anni dell'apogeo in Italia*, catalogue de l'exposition, Galleria nazionale d'Arte moderna, Umberto Allemandi & C, 1999.

- "L'artiste", "L'avant-garde", *Dictionnaire critique, La France d'un siècle à l'autre 1914-2000*, dir. Jean-Pierre Rioux, Jean-François Sirinelli, Hachette, 1999.
- "L'engagement ou la liberté", *Steinlen et l'époque 1900*, catalogue de l'exposition, dir. Claire Stoullig, Musées d'art et d'histoire de Genève, 1999.
- "L'art américain en France après la Libération", *Les Américains et la France 1917-1947*, actes de colloque, dir., François Cochet, Marie-Claude Genet-Delacroix, Hélène Trocmé, Maisonneuve et Larose, 1999.
- "Erro politique", *Erro*, catalogue de l'exposition, Musée du Jeu de Paume, Réunion des Musées nationaux, 1999.
- — « L'art de la reconstruction », *L'année 1947*, actes de colloque, dir. Serge Berstein et Pierre Milza, Presses de Sciences Po, 2000.
- *L'image, puissance infini*, Flammarion, 2000.
- "El compromiso o la libertad", *Steinlen y la epoca de 1900*, catalogue de l'exposition, Musée Picasso de Barcelone, 2000.
- "L'art du mouvement", *Culture et action chez Georges Pompidou*, actes de colloque, dir. Jean-François Sirinelli, Presses Universitaires de France, 2000.
- *Varian Fry. Du refuge ... à l'exil*, catalogue de l'exposition, Actes Sud, 2000.
- "Les artistes et la Révolution", *Les années 68. Le temps de la contestation*, actes de colloque, Éditions Complexe, 2000.
- "L'École de Paris, suites", *L'École de Paris 1901-1929*, catalogue de l'exposition, dir. Sophie Krebs, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Réunion des Musées Nationaux, 2000.
- "L'autocontrol d'un romantique", *Sutherland. Una visio retrospectiva*, Sanostra, catalogue de l'exposition, Madrid, 2000.
- "La politique artistique", *Mitterrand. 1981-1984*, actes du colloque, dir. Serge Berstein, Pierre Milza, Plon, 2001.
- "Georges Pompidou et la culture", *Dictionnaire des politiques culturelles*, dir. Emmanuel de Waresquiel, Larousse, 2001.
- « Matériaux à invention », *Les matériaux de la sculpture*, Images en Manceuvres Éditions, 2003.
- "L'artiste", *L'Histoire des intellectuels aujourd'hui*, dir. Michel Leymarie, Jean-François Sirinelli, PUF, 2003.
- "Sur le happening", *La provocation. Une dimension de l'art contemporain (XIX-XXe siècles)*, actes du colloque, dir. Eric Darragon, Publications de la Sorbonne, 2004.
- "Les vieilles images de l'homme nouveau", *L'homme nouveau dans l'Europe fasciste (1930-1945)*, actes du colloque, dir. Marie-Anne Matard et Pierre Milza, Fayard, 2004.
- "Buren contre la violence", *Les écrits d'artistes depuis 1940*, dir. Françoise Levailant, Éditions IMEC, 2004.
- *Jean-Jacques Lebel*, catalogue d'exposition, Éditions Louis Carré & Cie, 2004.
- *Erro*, Ides et Calendes, 2004.
- "La Résistance?", *Picasso : l'objet du mythe*, actes du colloque, co.dir. Laurence Bertrand Dorléac et Androula Michaël, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2005.

- *Regards d'artistes*, 5 Continents Éditions, 2005.
- *The Face of Art*, 5 Continents Editions, 2005.
- "Le Musée de Linz", *Du vandalisme. Art et destruction*, actes du colloque, dir. Miguel Egana, La Lettre volée, 2005.
- « La politique au cœur du vide », *Yves Klein*, catalogue de l'exposition, dir. Camille Morineau, Centre Georges Pompidou, 2006.
- « La France et l'Allemagne : deux parts en soi », *Hartung, 10 perspectives*, 5 continents, 2006.
- « Germany and France : Two Parts in One », *Hartung, 10 Perspectives*, 5 continents, 2006.
- « L'expressionnisme en point aveugle de l'histoire de l'art », *In die freiheit Geworfen. Positionen zur Deutsch-Französischen Kunstgeschichte nach 1945*, Akademie Verlag, Deutsches Forum für Kunstgeschichte, dir. Martin Schieder und Isabelle Ewig, Centre allemand d'histoire de l'art, 2006.
- « L'art d'être Français », *Paris du monde entier*, catalogue de l'exposition, anglais/japonais, dir. Jean-Paul Ameline, Éditions Asahi/Centre Pompidou, 2007.
- « L'homme en son milieu », *Henri Focillon*, actes du colloque, dir. Pierre Wat, Editions Kimé, Institut National d'Histoire de l'Art, 2007.
- « Die politik im Herzen der leere », *Yves Klein*, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Springer Wien, New York, 2007.
- *Villeglé. Politique*, Ides et Calendes, 2008.
- *Fernand Léger, Les Constructeurs*, catalogue de l'exposition, Réunion des Musées Nationaux, 2008.
- « Changer de politique », *Jacques Villeglé. La comédie urbaine, catalogue de l'exposition*, dir. Sophie Duplaix, Centre Pompidou, 2008.
- «L'art en prophète ou la hantise des origines (1918-1939) », *La Décadence dans la culture et la pensée politiques, Espagne, France et Italie (XVIIIe-XXe siècle)*, dir. Jean-Yves Frégné et François Jankowiak, collection de l'École française de Rome, 2008.
- "Opérations linguistiques", *Le demi-siècle de Pierre Restany*, actes du colloque, Institut National d'Histoire de l'Art, 2009.
- *L'altra Rodoreda. Pintures & Collages*, catalogue de l'exposition, La Pedrera, Barcelone, Caixa Catalunya, 2009.
- Déclins", *Monet 1840-1926*, catalogue de l'exposition., Réunion des Musées nationaux, Musée d'Orsay, 2010.
- Declines", *Monet 1940-1926*, catalogue de l'exposition, New York, English Hardback Edition, 2010.
- «À vous, ombre lourde», *Arnulf Rainer, Victor Hugo*, catalogue de l'exposition, Paris Musées, 2011.
- *Exils*, catalogue de l'exposition, avec Maurice Fréchuret, Réunion des Musées nationaux, 2012.
- « Folie croisée. Clemenceau et Monet en double mimétique », *Georges Clemenceau*, catalogue de l'exposition, Somogy, 2013.
- « Comment relire Tocqueville ? », *Faire art comme on fait société. Les nouveaux commanditaires*, dir. Didier Debaise, Xavier Douroux, Christian Joschke, Anne Pontégny, Katrin Solhdju, presses du réel, 2013.

- *Chatting with Henri Matisse: The Lost 1941 Interview by Pierre Courthion*, Getty Foundation Getty Research Institute, 2013.
- « Quand l'histoire rend fou », *Extension du domaine psy*, PUF, 2014.
- « La confusion des origines », *Sonia Delaunay*, catalogue de l'exposition, dir. Anne Montfort, Musée d'art moderne de la ville de Paris, Paris-Musées, 2014.
- « Confused origins », *in : Sonia Delaunay*, catalogue de l'exposition, dir. Anne Montfort, Tate Gallery, 2015.
- « Vivre pour vivre. Les conditions d'une autre politique », *in : Niki de Saint-Phalle*, catalogue de l'exposition, dir. Camille Morineau, Grand Palais - RMN, 2014.
- « Vivir para vivir. Las condiciones de otra politica », *in : Niki de Saint-Phalle*, catalogue de l'exposition, dir. Camille Morineau, Guggenheim Museum Bilbao - La Fabrica, 2015.
- "Détourner tout le passé vers l'avenir, ou comment Géricault et Goya donnèrent forme aux malheurs de la guerre", *Une brève histoire de l'avenir*, dir. Dominique de Font-Réaulx et Jean de Loisy, catalogue de l'exposition, Louvre, Hazan/Louvre éditions, 2015.
- « Le verre et ses buveurs », *Picasso. Sculptures*, catalogue de l'exposition, dir. Virginie Perdrisot et Cécile Godefroy, Musée national Picasso-Paris, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Somogy, 2016.
- « Het glas en zijn drinkers », *Picasso Sculpturen*, catalogue de l'exposition, dir. Virginie Perdrisot et Cécile Godefroy, Paleis voor Schone Kunsten, Bruxelles, Somogy, 2016.
- « Jean Laude ou le commun des œuvres (1944-1951) », *Histoires sociales de l'art. Une anthologie critique*, dir. collective, presses du réel, 2016.
- « Entretien avec Hans Hartung », *Beau geste : Hans Hartung, peintre et légionnaire*, dir. Fabrice Hergott, Gallimard, 2016.
- « Strange Fruit », *Maurizio Cattelan, Not Afraid of Love*, catalogue de l'exposition, Monnaie de Paris, 2016.
- « 1907 : le manifeste de l'art moderne », *Histoire mondiale de la France*, dir. Patrick Boucheron, Seuil, 2017, rééd. poche, 2018.
- « La commande publique après 1945 », entretien avec Philippe Bettinelli, *Un art d'État*, Archives nationales, catalogue de l'exposition, FNAC, 2017.
- « L'histoire ne commence pas à date fixe », *Picasso. 1932*, catalogue de l'exposition, Musée Picasso, RMN, 2017.
- « L'art sans politique », catalogue de l'exposition *Georges Pompidou et l'art. Une aventure du regard*, Domaine national de Chambord, 2017.
- *Dans la peau d'un soldat. De la Rome antique à nos jours*, catalogue de l'exposition, Musée de l'Armée, Gallimard, 2017.
- « Le Monument aux Espagnols morts pour la France », *Guernica*, dir. Émilie Bouvard et Géraldine Mercier, Musée Picasso et Gallimard, 2018.
- « Éclipse. Réception des Nymphéas dans l'entre-deux-guerres », *Nymphéas. L'abstraction américaine et le dernier Monet*, catalogue de l'exposition, dir. Cécile Debray, Réunion des Musées Nationaux, 2018.
- « Le Verre de Picasso », *La cuisine de Picasso*, catalogue de l'exposition, dir. Emmanuel Guigon, Androula Michaël, Claustre Rafar i Planas, Museu Picasso, La Fabrica, 2018.

- « El Vaso de Picasso », *La cocina de Picasso*, catalogue de l'exposition, dir. Emmanuel Guigon, Androula Michaël, Claustre Rafar i Planas, Museu Picasso, La Fabrica, 2018.
- « Picasso's Glass », *Picasso's Kitchen*, catalogue de l'exposition, dir. Emmanuel Guigon, Androula Michaël, Claustre Rafar i Planas, Museu Picasso, La Fabrica, 2018.
- « Femmes en résistance : l'art en France 1940-1945 », *La guerre et les femmes*, actes du colloque, Jean Baechler & Marion Trevisi, dir. Hermann, 2018.
- « Goya : anatomie du massacre », *Une histoire de la guerre. Du XIXe siècle à nos jours*, dir. Bruno Cabanes, Seuil, 2018.
- « Pourquoi avoir peur des robots ? », *Artistes et Robots*, catalogue de l'exposition, dir. Laurence Bertrand Dorléac et Jérôme Neutres, Grand Palais, Réunion des Musées nationaux, 2018.
- « Les tableaux de guerre de Foujita », *Foujita. 1886-1968. Œuvres d'une vie*, catalogue de l'exposition, dir. Yôko Hayashi et Sophie Krebs, Gourcuff Gradenigo, 2019.
- « Artistes et robots. Acte 2 », *Le rêve des formes*, actes du colloque au collège de France, dir. Alain Fleischer et Alain Prochiantz, Le genre humain, Seuil, 2019.
- *Archeologia en la Peninsula Ibérica. Mas de un siglo de cooperacion internacional*, en collaboration avec Hélène Le Meaux, actes du colloque, Casa Velazquez, 2019.
- « Têtes de moutons posées sur une sellette », *Imitatio, Aemulatio, Superatio*, dir. Ulrike Kern et Marlen Schneider, Mélanges pour Thomas Kirchner, Ad picturam, 2019.
- « D'une guerre à l'autre. Quelques figures », *Créer, jouer, transmettre la musique de la Troisième République à nos jours*, Mélanges pour Myriam Chimènes, dir. Anne Piéjus et Alexandra Laederich, Centre de Documentation Claude Debussy, 2019.
- "Cosas", "Guerra", *abecedario. Picasso poeta*, catalogue de l'exposition, dir. M.-L. Bernadac, E. Guigon, L. Le Bon, A. Michaël, C. Rafart, Museu Picasso Paris/Barcelone, 2020.
- "Choses", "Guerre", *Abécédaire. Picasso Poète*, catalogue de l'exposition, dir. M.-L. Bernadac, E. Guigon, L. Le Bon, A. Michaël, C. Rafart, Musée Picasso, Paris/Barcelone, 2020.
- "Things", "War", *Alphabet. Picasso Poet*, catalogue de l'exposition, dir. M.-L. Bernadac, E. Guigon, L. Le Bon, A. Michaël, C. Rafart, Musée Picasso, Paris, 2020.
- "L'art entre 1940 et 1944", *Architecture et urbanisme dans la France de Vichy*, dir. Jean-Louis Cohen, actes de colloque, Collège de France Éditions, 2020.
- "Dans le tapis du monde", "Within the World's Tapestry", *Mark Tobey*, catalogue de l'exposition, Gallimard, 2020.
- "Greta Thunberg, questions de vie ou de mort", *Le monde d'aujourd'hui. Les sciences sociales au temps de la Covid*, dir. Marc Lazar, Guillaume Plantin et Xavier Ragot, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2020.

- *Permanent Flood. Drawings by Artists et Alii*, dir. Seungduk Kim & Franck Gautherot, les presses du réel, 2020.
- "Le couteau dans la plaie", sur Hubert Damisch, <https://www.imec-archives.com/matieres-premieres/papiers/damisch/laurence-bertrand-dorleac>.
- « Contre-malheur », *Magritte Renoir, Le surréalisme en plein soleil*, contributions de Didier Ottinger, Cécile Debray, Michel Draguet, Laurence Bertrand-Dorléac, Marie Sarré, catalogue d'exposition, RMN, mars 2021.
- "*Le voyage des six kakis*", *Effacements de la mémoire*, actes d'un colloque à Porto Alegre, dir. Mônica Zielinsky, Brésil, à paraître.
- « Toute la vanité du monde » in Olga Medvedkova et Philippe Malgouyres (dir.), *Penser l'art russe au XIXe siècle. 30 tableaux vus autrement*, mare & martin, collection « Arts et Histoire de l'art », 2022

ARTICLES (SÉLECTION)

Reuves à comité de lecture

- "Années 60 : les avant-gardes d'une décennie explosive", *Modern and Contemporary France*, mars 1987.
- "Une tradition européenne, les années 1950-1980. Comment l'art sortit des années sombres pour réveiller sa conscience critique", *Artstudio*, été 1988.
- "Années 50 : d'une exposition l'autre", *Modern and Contemporary France*, décembre 1988.
- "Les années sombres, Gillo Caputo", *Cimaise*, avril-mai 1990.
- "L'ordre des artistes et l'utopie corporatiste. Les tentatives de régir la scène artistique française entre juin 1940 et août 1944", *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, mai 1990.
- "Les fausses continuités. L'ouverture du Musée d'art moderne en 1942", *Traverses*, automne 1992.
- « Les images de Vichy et du Reich, les cinéastes et les historiens : le mariage de la carpe et du lapin », *French Politics and Society*, 1993.
- "La vérité dans l'Art-Maréchal. Remarques sur les sources et leur présentation", *L'image fixe*, octobre 1993.
- "L'histoire de l'art et les cannibales", *Vingtième siècle. Revue d'histoire*, n° 45, janvier-mars 1995.
- "L'École de Paris : un problème de définition", *Revista de Historia da Arte e Arqueologia*, Brésil, 1995-1996.
- "L'art face à l'histoire ?", *Critique d'art*, n°9, Printemps 1997.
- "Des arts et l'histoire : redécouvertes", *Bulletin de la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine*, n°1-2, 1997.
- « Le rappel à l'ordre », Sur la « crise » de l'histoire, *Le Bulletin de la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine*, 1997.
- "Matisse et Picasso en double mimétique", *Critique d'art*, printemps 2000.
- "L'art ou la liberté", *Genava*, t. XLVIII, novembre 2000.
- "Penser contre le temps", *Critique d'art*, 2001.
- Interview de Francis Haskell, *L'Image*, 2001.
- « Le sujet dans l'histoire », *Perspective. Revue de l'INHA*, 2006/4.

- « Entrevista con Angel Llorente » sur « Cultura y Violencia », *Cultura moderna*, Madrid, automne-hiver 2006.
- « Art, État et idéologies aux XIXe et XXe siècle », *Perspective. Revue de l'INHA*, 2012/1.
- « L'exposition comme lieu de recherche. Eléments pour un bilan de L'art en guerre. France 1937-1947 », in *Patrimoines. Revue de l'Institut national du Patrimoine*, n° 10, 2014.
- « Qu'est-ce qu'exposer ? », avec Philippe Descola, Pierre Georgel, dir. Monica Preti, *Perspective, Revue de l'INHA*, 2015/1.
- « De la stratégie à l'œuvre », Éditorial, *Revue de l'art*, n°191/2016-I.
- « Pourquoi nous n'aimons plus la guerre », *Revue française de psychanalyse*, 2016/1, vol. 80.
- « Entretien avec Carlo Ginzburg », *Revue de l'art*, n°200/2018-4.
- "L'art et la défense", Entretien, *Défense*, n°199, juillet-août 2019.

Reuves sans comité de lecture

- "Les artistes des années sombres", *Artpress*, entretien, mars 1991.
- "Art et engagement", *Artpress*, Enquête, septembre 1994.
- « Le situationnisme. Une avant-garde qui abolit en partie l'histoire », *Le Monde*, entretien avec Philippe Dagen, 18 décembre 2003.
- "L'engagement des artistes", *Le Monde*, décembre 2003.
- « Picasso, l'étranger », *Libération*, 2004.
- "Le Musée sans mémoire", *Le temps des savoirs*, 2004.
- Entretien avec Catherine Francblin, *Artpress*, décembre 2004.
- Entretien avec Alain Puset sur Niki de Saint-Phalle, *AREA*, été 2005.
- « La comédie de Drieu », *Lunapark*, mai 2013.
- « La guerre au dégoût du jour », avec Blaise Truong-Loï, *Chantiers politiques*, 2014.
- « Goya's *Disasters of War* etchings and their influence on antiwar art », *Globalist*, Yale's student-run international affairs magazine, interview Henry Robinson, février 2016.
- « Les oeuvres d'art ne sont pas des objets hors sol », Entretien avec Béatrice Bouniol, *La Croix*, 10 juillet 2016.
- Entretien avec Éric Mangion, *Switch*, juillet 2020.
- Entretien avec Armelle Femelat, *La Gazette de l'hôtel Drouot*, 7 novembre 2020.
- Entretien avec Elisabeth Santacreu, 27 novembre 2020.
- Entretien avec Eric Tariant dans *Le Temps*, 12 janvier 2020.

PRÉFACES ET ÉDITORIAUX

- Alain Dubosclard, *L'action artistique de la France aux États-Unis 1915-1969*, CNRS éditions, 2003.
- « L'art en laboratoire de l'histoire », Prix Sciences Po pour l'art contemporain, catalogue de l'exposition, 2013.
- « L'action du savant », *Argan et Chastel, l'historien de l'art, savant et politique. Le rôle des historiens de l'art dans les politiques culturelles françaises et italiennes*, actes du colloque à l'Académie de France à Rome et à l'Accademia nazionale dei Lincei, dir. Claudio Gamba, Annick Lemoine et Jean-Miguel Pire, Mare et Martin, 2014.

- La photographie de guerre avec Michel Poivert, *Revue de l'art*, 2015.
- Daniel Sherman, *Le primitivisme français et les fins d'empire (1945-1975)*, presses du réel, 2016.
- « Indignez-vous, encore ! », *Revue de l'art*, n° 196/2017-2.
- « L'art n'est pas vrai », *Revue de l'art*, n° 200/2018-2.

DOCUMENTAIRE

- "Une passion spéciale", *Un œil une histoire* de Marianne Alphant et Pascale Bouhénic, Zadig Productions, 2015.

RÉSEAUX DE RECHERCHE

- Le Groupe d'Études sur l'Image fixe, ancré au Musée d'histoire contemporaine (BDIC) dirigé par Laurent Gervereau, a ouvert, à partir de 1992, des perspectives en matière d'histoire visuelle. Il a donné lieu à une revue bilingue (*L'Image*), à des conférences, des expositions et des catalogues internationaux.
- À partir de 1999, l'Institut Universitaire de France aura permis de nouer des relations avec les différents champs des sciences humaines et sociales à l'échelle internationale.
- L'Institut National d'Histoire de l'Art, depuis 2001, est un lieu de réunion et de travail mis en commun à l'échelle internationale. De nombreux chercheurs et chercheuses y sont invités venant du monde entier. J'y suis associée depuis l'origine, à l'initiative de Michel Laclotte, Alain Schnapp et Philippe Sénéchal, qu'il s'agisse des priorités scientifiques, de la Bibliothèque des images, de la sélection des pensionnaires (doctorants ou post-doctorants), des invités internationaux, de la revue *Perspective*.
- La Fondation Hartung-Bergman, liée historiquement à l'Allemagne (par Hans Hartung) et à la Norvège (par Anna-Eva Bergmann), fait partie des lieux où la recherche en histoire de l'art est favorisée, nous y travaillons régulièrement.
- Au Centre allemand d'histoire de l'art, l'ERC Starting Grant Programm, *Own Reality/A chacun son réel, France, RFA, RDA, Pologne, de 1960 à 1989*, hébergé par le Centre allemand d'histoire de l'art (porté par Mathilde Arnoux) a permis de développer des contacts avec des collègues et de jeunes chercheurs et chercheuses à l'échelle européenne, comme Julie Sissia, doctorante à Sciences Po.
- Le chantier co-dirigé avec Thomas Kirchner (directeur du centre allemand d'histoire de l'art) en 2014-2015, sur le monde de l'art à Paris après la guerre a permis de recruter un certain nombre de jeunes chercheurs et chercheuses à l'échelle internationale.
- Mon projet vise depuis les années 1990 à consolider les réseaux de la recherche dans les lieux universitaires traditionnels et les Musées, où se développent des centres d'histoire de l'art et où sont conservées les sources principales de l'histoire de l'art, à la fois les œuvres et les documents les concernant.
- L'appartenance à plusieurs associations en histoire de l'art sont aussi des lieux propices : Comité Français d'Histoire de l'Art, Association des

Professeurs en Archéologie et en Histoire de l'art des Universités,
Association Internationale des Critiques d'Art.

DIFFUSION INTERNATIONALE DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE

- La *Lettre du séminaire/ Letter of Seminar* assure la diffusion internationale des recherches. Les invitations de collègues étrangers au séminaire ont permis la constitution de réseaux : George Armaos (New York), Dorian Astor (Berlin), Nuit Banai (Columbia University), Kaira Cabanas (Columbia University), Thomas Da Kaufmann (Princeton University), Paula Diehl (Universiteit Bielefeld), Serge Guilbaut (British Columbia University), Lola Jimenez Blanco (Universidad Complutense), Mark McKinney (Miami University), Neil McWilliams (Duke University), Laure Murat (UCLA), Philip Nord (Princeton University), Ileana Parvu (Haute école d'art et de design, Genève), Todd Shepard (Johns Hopkins), Richard Stamelman (Weslevan University), Richard Thomson (Université d'Edimbourg), Daniel Sherman (UNC University), Caroline Van Eck (Universiteit Leiden)
- Le travail de recherche mené dans le cadre des musées permet de valoriser la recherche dans le cadre d'expositions qui sont les résultats visibles de la recherche fondamentale. Ainsi, pour *L'art en guerre. 1938-1947*, au Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 170 000 visiteurs ont pu prendre connaissance en France de nos propositions (en langue française et en langue anglaise, du 12 octobre 2012 au 17 février 2013). En Espagne, au Guggenheim de Bilbao : 500 000 visiteurs et visiteuses (en langue espagnole, catalane et anglaise). Le catalogue, qui réunissait 200 contributions de 140 chercheurs de tous les pays contribua à diffuser des recherches de haut niveau sur le sujet. Il fut vendu à 60 000 exemplaires (en français et en espagnol) en France et en Espagne, diffusé en Europe et aux États-Unis.
- Les résultats de nos recherches sur *Les désastres de la guerre. 1800-2014*, visible au Musée du Louvre Lens (28 mai 2014 - 6 octobre) comprenait un appareil critique en français, anglais et néerlandais. Le catalogue contient les textes d'une quarantaine de chercheurs et chercheuses internationaux. Chiffre de publication : 40 000 exemplaires.
- La diffusion internationale de la recherche est favorisée aussi par l'édition et la traduction d'ouvrages savants aux presses du réel dans la collection *Œuvres en sociétés* (créée avec Xavier Douroux et que je dirige). Traductions principales : Neil McWilliam, *Rêves de bonheur. L'art social et la gauche française (1830-1850)*, trad. de l'anglais, 2007 ; T.J. Clark, *Une image du peuple. Gustave Courbet et la révolution de 1848*, trad. de l'anglais, 2007 ; Horst Bredekamp, *Les coraux de Darwin, premiers modèles évolutionnistes et tradition de l'histoire naturelle*, trad. de l'allemand, 2008 ; Richard Thomson, *La République troublée, culture visuelle et débat social en France (1889-1900)*, trad. de l'anglais, 2008 ; Guido Guerzoni, *Apollon et Vulcain, Les marchés artistiques en Italie (1400-1700)*, trad. de l'italien, 2011 ; *La rébellion du Deuxième sexe. L'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines (1972-2000)*, Fabienne Dumont (dir.

- anthologie), 2011; Franz Roh, *Post-expressionnisme, réalisme magique, problèmes de la peinture européenne*, trad. de l'allemand, 2013 ; Carlo Ginzburg, *Peur révérence terreur*, trad. de l'anglais, 2013 ; Annie Claustres (dir. anthologie), *Le tournant populaire des Cultural Studies. L'histoire de l'art face à une nouvelle cartographie du goût (1964-2008)*; Olga Medvedkova, *Kandinsky ou la critique des critiques*, trad. du russe, 2014; Alexander Nagel et Christopher Wood, *Renaissance anachroniste*, trad. de l'anglais, 2015; Daniel J. Sherman, *Le primitivisme en France et les fins d'empire (1945-1975)*, trad. de l'anglais, 2018; Richard Wittman, *Architecture, culture de l'imprimé et sphère publique dans la France du XVIIIe siècle*, trad. de l'anglais, 2019; Mark Antliff, Patricia Leighton, *Le cubisme devant ses contemporains — documents et critiques (1906-1914)*, trad. de l'anglais, 2019; Mark Antliff, *Le fascisme d'avant-garde — la mobilisation du mythe, de l'art et de la culture en France (1909-1939)*, trad. de l'anglais, 2019; Noémie Étienne, *Les Autres et les ancêtres — les dioramas de Franz Boas et d'Arthur C. Parker à New York, 1900*, trad. de l'anglais, 2020 ; Neil McWilliam, *L'esthétique de la réaction. Tradition, foi, identité et l'art français (1900-1914)*, trad. de l'anglais, 2020; Arjun Appadurai (dir.), *La vie sociale des choses — les marchandises dans une perspective culturelle*, trad. de l'anglais, 2020.
- Les sociétés savantes en France et à l'étranger sont des lieux de diffusion de la recherche à l'échelle internationale.

TEXTES EN LANGUE ÉTRANGÈRE

- *Picasso im Zweiten Weltkrieg. Die Französische Kunstszene zwischen 1940 und 1944*, catalogue de l'exposition, dir. Siegfried Gohr, Musée Ludwig, Cologne, 1988.
- "El viaje a Alemania", *A. Derain el pintor del "Malestar moderno"*, catalogue de l'exposition, Fundacion Thyssen-Bornemisza, 1995.
- "Picasso nella Storia 1937-1953", *Picasso 1937-1953. Gli anni dell'apogeo in Italia*, catalogue de l'exposition, Galleria nazionale d'Arte moderna, Umberto Allemandi & C, 1999.
- *L'autocontrol d'un romantique : Sutherland. Una visio retrospectiva*, Sanostra, catalogue de l'exposition, Madrid, 2000.
- Éditoriaux de la *Lettre du séminaire*, depuis 2005.
- *The Face of Art*, 5 Continents Editions, 2005.
- « Germany and France : Two Parts in One », *Hartung, 10 Perspectives*, 5 continents, 2006.
- « Entrevista con Angel Llorente » sur « Cultura y Violencia » », *Cultura moderna*, Madrid, automne-hiver 2006.
- « Die politik im Herzen der leere », *Yves Klein*, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Springer Wien, New York, 2007.
- *Art of the Defeat. France 1940-1944*, trad. par Jane Mary Todd, Getty Research Institute, 2008.
- *L'altra Rodoreda. Pintures & Collages*, catalogue de l'exposition La Pedrera, Barcelone, Caixa Catalunya, 2009.
- Declines", *Monet 1940-1926*, catalogue de l'exposition, New York, English Hardback Edition, 2010.

- *Chatting with Henri Matisse: The Lost 1941 Interview by Pierre Courthion*, Getty Foundation Getty Research Institute, 2013.
- *Arte en Guerra. France 1938-1947*, catalogue de l'exposition, La Fabrica, Guggenheim, Bilbao, 2013.
- « Confused origins », *in* : *Sonia Delaunay*, catalogue de l'exposition, Tate Gallery, 2015.
- « Vivir para vivir. Las condiciones de otra politica », *in* : *Niki de Saint-Phalle*, dir. Camille Morineau, Guggenheim Museum Bilbao - La Fabrica, 2015.
- *Nach der Befreiung. Frankreich und die Kunst (1944-1947)*, übersetzung aus dem Französischen von Tom Heithoff, Deutscher Kunstverlag, 2016.
- « Het glas en zijn drinkers », *Picasso Sculpturen*, dir. Virginie Perdrisot et Cécile Godefroy, catalogue de l'exposition, Paleis voor Schone Kunsten, Bruxelles, Somogy, 2016.
- « Goya's *Disasters of War* etchings and their influence on antiwar art », *Globalist*, Yale's student-run international affairs magazine, interview Henry Robinson, février 2016.
- « El Vaso de Picasso », *La cocina de Picasso*, catalogue de l'exposition, dir. Emmanuel Guigon, Androula Michaël, Claustre Rafar i Planas, Museu Picasso, La Fabrica, 2018.
- « Picasso's *Glass* », *Picasso's Kitchen*, cat. exp., dir. Emmanuel Guigon, Androula Michaël, Claustre Rafar i Planas, Museu Picasso, La Fabrica, 2018.
- *Archeologia en la Peninsula Ibérica. Mas de un siglo de cooperacion internacional*, en collaboration avec Hélène Le Meaux, actes du colloque, Casa Velazquez, 2019.
- "Cosas", "Guerra", *abecedario. Picasso poeta*, catalogue de l'exposition, dir. Marie-Laure Bernadac, Emmanuel Guigon, Androula Michaël, Claustre Rafart, Museu Picasso, Barcelona, 2020.
- "Within the World's Tapestry", *Mark Tobey*, catalogue de l'exposition, Gallimard, 2020.
- "A Joy Without the Hope", *Anne Imhof*, Palais de Tokyo, à paraître en 2021.

ARCHIVES D'ARTISTES

Le travail d'enquête orale commencé en 1980 auprès de nombreux témoins de la Seconde Guerre mondiale a nourri la réflexion sur la mémoire des événements. Il fut suivi d'entretiens avec les témoins, à chaque étape des chantiers sur l'après-guerre, les années 1950-1960 ou la guerre d'Algérie.

Le dépôt puis la numérisation de ces fonds constitués a donné lieu en partie à des publications sur papier et à leur exploitation audio par le public dans le cadre de l'exposition *L'art en guerre. 1938-1947* (2012-2013) au Musée d'art moderne de la Ville de Paris. J'ai travaillé par ailleurs aux structures qui accueillent ce type d'archives orales mais aussi écrites. J'y suis d'autant plus attachée que la concurrence engagée, en particulier par les archives du Getty à Los Angeles (qui achète les documents), a commencé à priver les chercheurs et les chercheuses en Europe d'un accès direct aux sources à partir dès les années 1980.

Je fus amenée à plusieurs reprises à servir de conseillère en la matière auprès de Chantal de Tourtier-Bonazzi aux Archives nationales (à partir de 1985), à l'Institut National d'Histoire de l'art (2001-2004), ou dans le cadre de l'IMEC (en tant que membre du Conseil scientifique, 2008-2013).

REVUES

- Comité de rédaction de la *Revue d'histoire des arts, L'Écrit-Voir*, Publications de la Sorbonne (1980-1986).
- Comité de rédaction de *Vingtième siècle* (1992-2010).
- Direction de publication de la *Lettre du séminaire/Letter of seminar* (français, anglais) (depuis 2005).
- Comité de rédaction de *Studiolo*, revue d'histoire de l'art de l'Académie de France à Rome, Villa Medici (2009-2020).
- Comité de rédaction de la revue *Perspective*, Institut National d'Histoire de l'Art (2005-2013).
- Comité de rédaction de *La Revue de l'art* (depuis 2012).

CONSEILS SCIENTIFIQUES UNIVERSITAIRES, MEMBRE ÉLUE

- Conseil national des Universités, 22e section (2003-2007).
- Conseil du Centre d'histoire de Sciences Po (2010-2013).
- Conseil scientifique de Sciences Po (2012-2016).
- Conseil du Centre d'histoire de Sciences Po (depuis 2019).

CONSEILS SCIENTIFIQUES UNIVERSITAIRES, MEMBRE NOMMÉE

- Mission Scientifique et Technique (Ministère de l'Éducation nationale, 1996-1997).
- Conseil national de coordination des sciences de l'homme et de la société (2001).
- Comité d'expertise auprès du Ministère de l'Éducation nationale sur l'enseignement en histoire de l'art dans les collèges et lycées (2001).
- Comité d'expertise de l'Institut National d'Histoire de l'Art sur les archives de l'art au XXe siècle (2001-2004).
- Conseil scientifique de l'Institut National d'Histoire de l'Art (2002-2005).
- Conseil scientifique de l'École Normale Supérieure de Lyon (2007-2010).
- Conseil scientifique de la filière Culture, École d'Affaires Publiques, Sciences Po (depuis 2019).
- Expertises pour l'élection et l'évaluation des professeurs en histoire de l'art : Universidad Complutense, Casa de Velazquez (Espagne), Columbia, Duke et Brown University (USA), Universités françaises, École nationale supérieure des Arts décoratifs, École nationale supérieure des Beaux-Arts (France).
- Présidence du conseil scientifique du Festival de l'histoire de l'art, nomination en septembre 2020.

CONSEILS SCIENTIFIQUES NON UNIVERSITAIRES, MEMBRE NOMMÉE

- Commission Art et Bibliophilie du Centre National du Livre (1998-2001).

- Association Internationale des Critiques d'Art (depuis 2003).
- Conseil scientifique de l'Institut Mémoire de l'Édition Contemporaine (IMEC) (2008-2013).
- Comité scientifique du Musée national Fernand Léger (2009-2012).
- Conseil scientifique de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs (2010-2013).
- Conseil scientifique du Musée d'Orsay (2011- 2014).
- Commission des acquisitions de l'établissement public des Musées d'Orsay et de l'Orangerie (depuis 2014).
- Conseil scientifique de la Bibliothèque Nationale de France (depuis 2016).
- Haut conseil des Musées de France (depuis 2018).
- Comité scientifique du Musée d'Orsay, exposition sur les spoliations allemandes d'œuvres d'art pendant la seconde guerre mondiale en collaboration avec le Kunstmuseum de Berne (depuis 2020).
- Conseil scientifique de la Fondation des Treilles (février 2021)

CONSEILS D'ADMINISTRATION, MEMBRE ÉLUE OU NOMMÉE

- École du Louvre (2011-2017).
- Fondation Hartung-Bergman (depuis 2011).
- Musée de l'Armée (2014-2020).
- Fondation nationale des sciences politiques, membre élue – commission de déontologie (2016-2021).
- Comité des dons de Sciences Po (depuis 2018).

JURYS

- Villa Médicis, Ministère de la Culture (2006).
- Présidente du jury d'entrée à Sciences po (2011-2020).
- Prix de l'art contemporain à Sciences Po (depuis 2012).
- Direction de l'École nationale supérieure des Arts décoratifs (2013).
- Books/Sciences Po (2014).
- Prix Pierre Daix (depuis 2016).
- Prix de la Chancellerie de Paris (à partir de 2020).

CRÉATIONS

- Co-fondation de la *Revue d'histoire des arts, L'Écrit-Voir*, Publications de la Sorbonne en 1980.
- Fondation et direction du département d'histoire de l'art de la Faculté des arts, Université de Picardie Jules Verne, 1995.
- Fondation et direction du groupe de recherche *Arts & Sociétés*, du séminaire et de la *Lettre du séminaire / Letter of Seminaire*, 2005.
- Mise en place du double-master Sciences Po/École du Louvre (2011).
- Co-fondatrice avec Xavier Douroux de la collection *Œuvres en sociétés* aux presses du réel, 2007.

MÉCÉNAT

- Le soutien financier de la Fondation de France nous a permis d'inviter au séminaire *Arts et Sociétés*, au Centre d'histoire de Sciences Po, de nombreux chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales de toutes les

génération, venus de France et de l'étranger, de conserver une trace écrite de leurs interventions, qui sont diffusées sous la forme d'une *Lettre du séminaire/Letter of seminar* électronique en français et en anglais depuis 2005 (envoyée à plus de 6 000 institutions et particuliers).

- Olivier Berggruen a également contribué aux Workshops du séminaire *Arts & Sociétés* ainsi qu'aux traductions de leurs interventions.

DIRECTION HABILITATIONS À DIRIGER DES RECHERCHES

Emmanuel Pernoud, *Pour une histoire du trait à l'âge photographique. L'enfant dessinateur entre l'art et l'école, en France, vers 1900*, Université de Picardie Jules Verne, 2001.

Situation : Historien de l'art, professeur à l'Université Paris I-Panthéon Sorbonne.

Annie Claustres, *La reproduction de l'objet au temps des masses dans le contexte américain des années 1960 à 1980*, Sciences Po, 2011.

Situation : Historienne de l'art, maîtresse de conférences (HDR, Université de Lyon III).

Béatrice Joyeux-Prunel, *Enjeux et méthodes pour une histoire mondiale des avant-gardes XIXe-XXe siècles*, Sciences Po, 2015.

Situation : Historienne de l'art, professeure à l'Université de Genève.

Giovanna Zapperi, *Carla Lonzi : la politique à l'oeuvre. Art et féminisme en Italie (1968-1981)*, Sciences Po, 2016.

Situation : Historienne de l'art, professeure à l'Université de Tours.

Charlotte Guichard, *Savoirs, gestes, valeur. Une histoire pragmatique de l'art des Lumières*, Sciences Po, 2016.

Situation : Historienne de l'art, directrice de recherche au CNRS, professeure attachée en histoire moderne, Université PSL.

Christian Joschke, *Une histoire sociale des images techniques. Production - circulations - matérialités*, Sciences Po, 2020.

Situation : Historien de la photographie, maître de conférences à l'Université Paris X-Nanterre.

Marie Gispert, *Jean Cassou : une histoire du musée, du Front populaire au Centre Pompidou*, Sciences po, 2020.

Situation : Historienne de l'art, maîtresse de conférence à l'Université Paris I-Panthéon-Sorbonne.

Maureen Murphy, *L'art de la décolonisation. Relations transnationales entre la France et le Sénégal, 1950-1970*, soutenance le 24 juin 2021.

DIRECTION DE THÈSES

Paul Ardenne, *L'art à l'âge extrême-contemporain*, Université de Picardie-Jules Verne, 1999.

Situation : Historien de l'art, maître de conférence en histoire de l'art à l'Université de Picardie Jules Verne, commissaire d'exposition, critique d'art contemporain, romancier.

Nicolas Surlapierre, *Les artistes allemands en exil en France de 1933 à 1945. Histoire et imaginaire*, Université de Picardie Jules Verne, 2000.

Situation : Historien de l'art, directeur des Musée des Beaux-Arts de Besançon,

commissaire d'expositions aux Musée de Villeneuve d'Ascq, de Besançon...

Évelyne Toussaint-Laporte, *Anne et Patrick Poirier : catalogue raisonné, - Généalogie d'une esthétique du pire*, Université de Picardie Jules Verne, 2002.

Situation : Historienne de l'art, professeure d'histoire de l'art à l'Université Toulouse-Jean Jaurès.

Fabienne Dumont, *Art et féminisme dans les années 1970*, Université de Picardie Jules Verne, 2004.

Situation : Historienne de l'art, critique et enseignante à l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy.

Raphaëlle Delas, *Aimé et Louis Duthoit, derniers imagiers du Moyen Âge. Un atelier de création et de restauration de sculpture médiévale à Amiens*, Université de Picardie Jules Verne, 2007.

Situation : Potière, créatrice de la Fabrik d'Argile à la Charité-sur-Loire.

Sophie Krebs, *L'École de Paris, une invention de la critique d'art des années vingt*, Sciences Po, Sciences Po, 2010.

Situation : Historienne de l'art, conservatrice au Musée d'art moderne de la Ville de Paris et historienne de l'art.

Isabelle Lassignardie, *Fred Forest : catalogue raisonné*, Université de Picardie Jules Verne, 2010.

Situation : Responsable du service des archives de la direction nationale du Parti communiste français.

Jérôme Bazin, *Égalité et réalisme dans la peinture et les arts graphiques de la République Démocratique Allemande (1949-1990)*, Université de Picardie Jules Verne, en co-direction avec Sandrine Kott, 2011.

Situation : Historien de l'art, maître de conférences en histoire de l'art à l'Université de Paris Est-Créteil.

Estelle Bories, *Art et Révolution : une perspective sur les avant-gardes et la question de la modernité en Chine au XXe siècle (1976-2003)*, Sciences Po, 2011.

Situation : Critique d'art contemporain.

Brigitte Gilardet, *L'action de François Mathey en faveur de l'art vivant, au Musée des arts décoratifs, de 1953 à 1972*, Université de Picardie Jules Verne, 2012.

Situation : Historienne de l'art, administratrice civile hors classe, services du Premier ministre.

Déborah Laks, *Le dérisoire, un ordre nouveau. L'utilisation de matériaux de récupération par les nouveaux réalistes*, Sciences Po, 2013.

Situation : Historienne de l'art, ingénieure de recherche au CNRS.

Marie Frétny, *L'École romaine de 1918 à nos jours : histoire d'une fortune critique*, Sciences Po, 2013.

Situation : Historienne de l'art, responsable des publics et de la médiation au Musée du Luxembourg.

Julie Sissia, *Regards sur les deux Allemagnes. La place de la RFA et de la RDA dans les discours sur l'art contemporain en France, 1959-1989*, co-direction avec Siegfried Gohr, Sciences Po, 2015.

Situation : Historienne de l'art, chargée de projets scientifiques en sciences humaines et sociales à l'Agence Nationale de la Recherche (ANR).

Estelle Zhong Mengual, *La communauté des singularités. Réinventer le commun dans l'art participatif britannique (1997-2015)*, Sciences po, 2015.

Situation : Historienne de l'art, chargée d'enseignement à Sciences Po et à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts.

Isabelle Delorme, *Les récits mémoriels historiques. Mémoire individuelle et mémoire collective du XXe siècle en bande dessinée*, Sciences Po, 2016.

Situation : Historienne de l'art, membre de l'équipe de Sciences Po pour les réfugiés.

Amanda Herold, *L'identité artistique à l'épreuve : les artistes espagnols à Paris et l'engagement à partir de la guerre civile (1936-1956)*, Sciences Po, 2017.

Situation : Historienne de l'art, chargée d'enseignement.

Adriana Pena, *Identités et circulations plurielles : l'art des plasticiennes colombiennes dans une période de transition (1958-1977)*, Sciences Po, 2019.

Situation : Historienne de l'art.

Aurélien Arnaud, *Les chemins de l'exode : l'évacuation des collections publiques françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. L'exemple des musées des Beaux-Arts de Lille, Cambrai et Valenciennes*, École des Chartes, 2020.

Raphaëlle Occiatti, *Révéler par l'art les enjeux politiques et matériels de l'économie. La monnaie, la dette, le profit et la valeur à travers les matières premières dans trois performances de Marta Minujin (1985-2017)*, cotutelle avec Todd Portefield, Université de Montréal, 26 août 2020.

DOCTORATS EN COURS

Ophélie Jouan, *Juger les spoliateurs et récupérer les biens culturels spoliés en France (1944-1957)*.

Carla Marand, *L'émotion dans les œuvres à l'heure de l'Intelligence Artificielle dans l'art depuis les années 2000*.

Romain Noël, *Art et affects à l'heure de l'extinction. Les artistes face à l'apocalypse écologique*, boursier de l'École doctorale de Sciences Po.

Camille Richert, *Motif du geste laborieux dans la production artistique, des années 1960 à nos jours. L'artiste en historiographe du travail*, boursière de l'École doctorale de Sciences Po.

Liwei Xu, *L'invention du paysage comme expression de l'existence humaine à travers l'art contemporain chinois depuis 1978*, boursière de la Fondation de France.

Victor Vanoosten, *L'histoire du Musée d'Art contemporain de Dunkerque à travers la figure de son fondateur, Gilbert Delaine (1934-2014)*.

EDITION

Direction de la collection Oeuvres en sociétés aux presses du réel.

Depuis 2017

Déborah Laks, *Des déchets pour mémoire — l'utilisation de matériaux de récupération par les nouveaux réalistes (1955-1975)*; Pauline Chevalier, *Une histoire des espaces alternatifs à New York, de Soho au South Bronx (1969-1985)*, 2017; Jonas Beyer, *Entre dessin et estampe — Edgar Degas et la redécouverte du monotype au XIXe siècle*, 2017; Pascale Martinez, *Le temple des marchands — une histoire du musée Grévin*, 2017; Clara Pacquet, *Signature et achevé en soi — esthétique, psychologie et anthropologie dans l'œuvre de Karl Philipp Moritz (1756-1793)*; Yves Serfati, *L'Anti-Origine du monde — comment Whistler a tué Courbet*, 2017; Sophie Cras, *L'économie à l'épreuve de l'art — art et capitalisme dans les années 1960*, 2018; Samuel F. B. Morse, *Conférences sur l'affinité de la peinture avec le reste des beaux-arts*, 2018; Richard Wittman, *Architecture, culture de*

l'imprimé et sphère publique dans la France. du XVIIIe siècle, traduction de l'anglais, 2019; William Reddy, *Une histoire des sentiments — un cadre pour l'histoire des émotions*, traduction de l'anglais, 2019; Niklaus Manuel Güdel, *Gustave Courbet — une enquête sur le paysage*, 2019; Isabelle Delorme, *Quand la bande dessinée fait mémoire du XXe siècle*, 2019; Anne Lafont, *L'art et la race — l'Africain (tout) contre l'œil des Lumières*, 2019; Mark Antcliff et Patricia Leighton, *Le cubisme devant ses contemporains — documents et critiques (1906-1914)*, traduction de l'anglais, 2019; Carla Lonzi : *un art de la vie — critique d'art et féminisme en Italie (1968-1981)*, traduction de l'italien; Estelle Zhong Mengual, *L'art en commun — réinventer les formes du collectif en contexte démocratique*, 2019; Mark Antcliff, *Le fascisme d'avant-garde — la mobilisation du mythe, de l'art et de la culture en France (1909-1939)*, traduction de l'anglais, 2019; Gaëlle Beaujan, *L'art de cour d'Abomey — le sens des objets*, 2019; Vanina Géré, *Les mauvais sentiments — l'art de Kara Walker*, 2019; Baptiste Brun, *Jean Dubuffet et la besogne de l'art brut face au paradigme primitiviste*, 2019; Émilie Goudal, *Des damné(e)s de l'histoire — les arts visuels face à la guerre d'Algérie*, 2019; Jean Laude, *Écrits sur l'art, anthologie*, 2019, dir. Laurence Bertrand Dorléac et Jean-Louis Paudrat; Laurence Schmidlin, *La Spatialisation du dessin dans l'art américain des années 1960-1970*, 2019; David Lemaire, *Les hauteurs difficiles — la peinture religieuse d'Eugène Delacroix*, 2018; Emmanuel Pernoud, *Le serviteur inspiré — portrait de l'artiste en travailleur de l'ombre*, 2020; Maureen Murphy, *De l'imaginaire au Musée — les arts d'Afrique à Paris et à New York (1931 à nos jours)*, *Déborder la négritude — arts, politique et société à Dakar*, 2020; *La vie sociale des choses*, dir. Arjun Appadurai, traduction de l'anglais, 2020; Noémie Étienne, *Les Autres et les ancêtre — les dioramas de Franz Boas et d'Arthur C. Parker à New York. 1900*, 2020; Stéphane Van Damme, *Seconde nature — rematérialiser les sciences de Bacon à Tocqueville*, 2020; Brigitte Gilardet, *Paroles de commissaires — histoires, institutions, pratiques*, 2020; Iveta Slavkova, *Réparer l'homme — la crise de l'humanisme et l'homme nouveau des avant-gardes autour de la Grande guerre (1909-1929)*, 2020; Aurélie Verdier, *Aujourd'hui pense à moi — Francis Picabia, Ego, Image*, 2020; Lucia Piccioni, *Art et fascisme — Peindre l'italianité (1922-1943)*, 2021; Neil McWilliam, *L'esthétique de la réaction — tradition, foi, identité et l'art français (1900-1914)*, traduction de l'anglais, 2021; Louis Marin, *Événements de contemporanéité et autres écrits sur l'art*, anthologie, 2021; Piotr Piotrowski, *Dans l'ombre de Yalta — Art et avant-garde en Europe de l'Est (1945-1989)*, traduction du polonais, 2021; **À paraître en 2021-2022** : Thibault Boulvain, *L'art en sida — 1981-1997*. Chang Ming Peng, *Regards sur la peinture chinoise en Occident — évolution du discours et résonances artistiques (1800-1939)*; Raphaëlle Occietti, *Un capitalisme insolvable — le maïs dans les performances de Marta Minujin*; Olga Medvedkova, *Au nom du nom*; Céline Frigau Manning, *Ce que la musique fait à l'hypnose; une relation spectaculaire au XIXe siècle*; Maurice Fréchuret, *Images de l'exil*; Eléonore Devereux, *Terrains d'entente — anthropologues et écrivains dans la seconde moitié du XXe siècle*; Frédéric Cousinié, *Paysage du paysage, Nicolas Poussin, Claude Le Lorrain, Sébastien Bourdin*.

