

Laurence BERTRAND DORLÉAC
laurence.bertranddorleac@sciencepo.fr

SOMMAIRE

- Projets principaux, cinq années prochaines (recherche, édition)
- Études, diplômes, bourse
- Projet général
- Objets de recherche
- Publications principales
(livres - articles dans les revues et ouvrages collectifs à comité de sélection).
 - Textes traduits
 - Préfaces, introductions, éditoriaux (sélection)
 - Interventions orales principales (depuis 5 ans)
 - Lieux d'enseignement et de recherche
 - Encadrement (doctorats et habilitations à diriger des recherches à Sciences Po)
 - Édition
(direction de publications - ouvrages, actes de colloques, catalogues d'expositions - revues scientifiques - comités de rédaction - direction de collection)
 - Fonctions à Sciences Po
 - Principales fonctions scientifiques actuelles à l'extérieur de Sciences Po
 - Fonctions administratives (hors Sciences Po)
(direction, présidence, conseil d'administration)
 - Conseils scientifiques et associations non universitaires
 - Fonctions et missions scientifiques passées

PROJETS PRINCIPAUX ACTUELS

RECHERCHE

Le lion et la gouvernance

(échelle internationale,)

« Quand bien même le lion saurait parler, nous ne pourrions pas le comprendre ». Nous aurons en tête cette hypothèse de Ludwig Wittgenstein qui, dans ses *Recherches philosophiques* (1953), nous prévient de la difficulté de saisir une langue qui n'est pas la nôtre sans connaissance du monde d'où elle vient. Ce n'est pas faute d'avoir observé ce lion depuis très longtemps.

Des traces visuelles prouvent que l'attention à l'animal prend racine durant la préhistoire : en témoigne, ne serait-ce que la peinture sur les parois de la grotte Chauvet en Ardèche qui datent d'environ 36 000 ans avant notre ère. En fixant la scène au charbon de bois d'un groupe de lions en train de chasser quatre bisons qui fuient vers lui, à qui s'identifie le dessinateur ? Au chasseur ou au chassé ? Montre-t-il déjà à travers la cynégétique l'espace où l'on peut contrôler le *sauvage* ou la simple fascination scopique que les artistes vont cultiver jusqu'à ce jour ? Ce qui est sûr, c'est qu'une histoire complexe est en train de naître là, à un moment où l'opposition entre *sauvage* et *domestique* n'a pas le même sens que pour nous.

Dans notre histoire des représentations du lion sur la longue durée, en nous appuyant sur un corpus de près d'un millier d'images, nous étudierons les relations des humains avec le lion, qui croisent une soif durable de composer avec lui comme avec une part incontrôlable du monde « sauvage » jusqu'à se mélanger à lui. À cet égard, nous partirons de la plus ancienne sculpture que nous connaissons : un homme lion ou lionne — puisque le félin préhistorique n'avait pas encore de crinière —, quelques centimètres d'ivoire de mammouth pour représenter un corps masculin à tête féline. Découverte brisée en 300 morceaux à la grotte de Stadel, en Allemagne, juste avant la Seconde Guerre mondiale, elle est laissée de côté avant d'être remontée à partir de 1987 par deux restauratrices, Ute Wolf et Elisabeth Schmid. À quoi rêve celle ou celui qui fabrique pareille chimère : aux frontières des espèces, à des *Métamorphoses* avant Ovide, à la façon de s'emparer de la puissance du fauve tout en restant un humain debout ? Cette figurine ne circule jamais qu'en reproduction parce qu'elle est fragile mais il faut l'avoir à l'esprit quand on veut mesurer la passion du lion dans l'imaginaire des différentes cultures et jusqu'à la nôtre.

Il ne s'agira évidemment pas de penser un lion « universel » quand il est une figure hautement politique et toujours ancrée dans un territoire et une époque. Pour exemples : le lion filmé dans *la chasse au lion à l'arc* de Jean Rouch (1965) n'a pas grand-chose à voir avec, à la même époque, celui qui est acheté par deux dandys dans un grand magasin de Londres. Le premier fait l'objet d'une chasse rituelle chez les Gao et sert aux adolescents de rite de passage quand le second est un objet de divertissement, sorte de précipité du monde « sauvage » en ville occidentale. Entre les deux, toutes sortes de lions seront à inscrire dans une histoire et une géographie particulières. Il nous reviendra d'évaluer la capacité des artistes à gommer ces différences ou à les accentuer, selon un imaginaire qui rime forcément avec leur époque et leur lieu de création. Ont-ils donné une forme

instructive pour étudier l'imaginaire humain à un moment donné de l'histoire en tel ou tel lieu ? C'est l'hypothèse qui nous anime.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une recherche commencée il y a trois ans dans un contexte où les *Animal's Studies* se multipliaient sur fond de crise écologique et d'évolution du droit animal. À cet égard, il faut noter que ce droit ne concerne encore que marginalement les animaux « sauvages ». Si l'histoire de l'art ne s'intéresse de près que depuis récemment aux représentations animales (hors félins), toute une littérature existe à étudier, jusqu'aux études éthologiques et vétérinaires. En outre, notre étude comporte un volet politique, non seulement par les dimensions guerrière, coloniale et diplomatique du lion —, animal d'échanges plus ou moins équitables ; mais aussi par son instrumentalisation en matière d'imaginaire de la gouvernance. En Europe, à partir du Moyen Âge, il est devenu le « roi » des animaux, titre contesté après les révolutions du 18e siècle. Sa présence tutélaire dans le chapitre XVIII du *Prince* de Machiavel (1532) en a fait un emblème du pouvoir qu'il nous faudra étudier de près pour en saisir les conséquences dont fait état toute une heraldique sur les écussons et les drapeaux des États, des régions, des villes, des partis politiques, des clubs de football.

Nourri par notre millier d'images fournies par tout un réseau de correspondants dans le monde, notre chantier réclame d'être exploité dans le cadre d'interventions, de textes mais aussi d'une exposition dans un musée international (dont je préciserai le nom quand le contrat sera signé). Cette exposition sera accompagnée d'un *opus magnum* qui fera état de notre corpus et de son appareil critique constitué de très nombreuses contributions de chercheurs et de chercheuses en histoire de l'art et en SHS, d'éthologues, de vétérinaires, d'écrivains et d'artistes.

L'homme-lion ou lionne, ivoire de mammouth, 40 000 ans avant notre ère, Musée d'Ulm, Allemagne.

ÉDITION

Nouvelle histoire de l'art (échelle internationale)

Les éditions du Seuil nous ont confié la direction d'un volume collectif traitant d'une « nouvelle histoire de l'art » : un ouvrage de référence qui manque aujourd'hui à destination d'un lectorat scientifique et studiantin. Il devra rendre compte des profonds renouvellements qui ont affecté l'histoire de l'art ces dernières décennies : élargissement de ses horizons intellectuels, interrogations venues de l'histoire environnementale, des études du genre, post-coloniales, des sciences de l'image et de l'intelligence artificielle, des sciences du patrimoine... La liste est plus longue et devrait permettre de revoir à nouveaux frais l'histoire de la création et des pratiques artistiques sur la longue durée.

En historicisant et en dépayasant la catégorie « artistique », traditionnellement pensée depuis l'Europe de la Renaissance, qui se projetait dans un rapport à une Antiquité confinée aux contours méditerranéens, l'ouvrage interrogera un art qui déborde de ses frontières lexicographiques, disciplinaires et géographiques. Il traitera des formes artistiques du canon occidental mais aussi des arts non occidentaux, des hybridations, des pratiques artistiques « inclassables » ou non consacrées par les institutions. Traversé par une exigence scientifique et scandé par des œuvres emblématiques, l'ouvrage entend ainsi montrer le dynamisme d'une spécialité, l'histoire de l'art, qui réfléchit à ses objets et à ses méthodes, pleinement inscrite dans son temps et en dialogue avec l'ensemble des sciences humaines et sociales.

L'ouvrage s'organisera autour de soixante-dix notices classées en cinq sections chronologiques composées à chaque fois de six biographies d'œuvres qui alterneront avec quatre grandes parties thématiques structurées autour des axes suivants: matières, lieux, problèmes, méthodes. Le volume ira de la micro-histoire aux problématiques les plus générales.

Nous travaillons à cette direction d'ouvrage avec Charlotte Guichard (ENS-Ulm) et Étienne Anheim (EHESS).

ÉTUDES, DIPLÔMES, BOURSE

- 1972-1979. Dessin et peinture, atelier Yankel professeur à l'École nationale supérieure des beaux-arts ; Cours Simon (théâtre). Cursus au département d'anglais (Paris 3), en histoire (Université Paris Diderot).
 - 1980-1985. DEA et doctorat de troisième cycle en histoire de l'art et archéologie, 14 juin 1984, Université Paris I-Sorbonne. Doctorat (nouveau régime) en histoire, 15 juin 1990, Institut d'Études Politiques.
 - 1995. Diplôme d'habilitation à diriger des recherches, Institut d'Études Politiques.
- 1999-2009. Institut Universitaire de France. Membre senior.

PROJET GÉNÉRAL

- Choisir l'art comme objet privilégié qui donne accès à la connaissance des sociétés du point de vue politique, social, économique, mais aussi de leur imaginaire.
- L'objet d'art étant un fait social total, 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 dans le cadre de la recherche universitaire mais aussi dans le domaine des musées qui sont des lieux internationalisés de recherche, d'exposition, de diffusion des savoirs fondamentaux. Dans cet esprit, utiliser l'exposition et son catalogue comme des laboratoires de recherche fondamentale accessible à de larges publics internationaux.
- Travailler à tous les supports susceptibles de pratiquer et de diffuser la recherche fondamentale le plus largement possible : cours, livres, articles, 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

historiographie - arts et pouvoirs - histoire visuelle de la guerre - sorties de guerre - déclin et déclinisme - arts et IA - humain - non-humain (choses, animal).

• Historiographie

Discipline frontalière par nature, sans concours spécifique, l'histoire de l'art — entourée de champs scientifiques longtemps mieux assis comme l'histoire, la philosophie, la littérature, la science politique, la sociologie, l'économie, l'anthropologie — a tenté dans le passé de se façonner une identité pure de tout mélange sans toujours reconnaître les forces qu'elle pouvait tirer de sa position de carrefour et 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 corporatif craintif ou le dialogue avec les disciplines environnantes. Entre les *internalistes*, avocats d'un

isolement intransigeant, tenants d'une tradition antiquaire, et les *externalistes*, favorables à l'ouverture scientifique et au débat, le différend était patent, intensifié par le renouvellement du statut de la culture en France. Cette réflexion historiographique revenait aux traditions pour saisir les modalités de cette querelle dont les termes ont d'ailleurs considérablement évolué.

Ce souci historiographique n'a jamais cessé, présent dans une grande partie de mes textes et de mes activités. Il a donné lieu à un article fondateur : « L'histoire de l'art et les cannibales », *Vingtième siècle. Revue d'histoire*, n°45, janvier-mars 1995, p. 98-108 ; pour un dernier développement, voir l'introduction aux actes du Congrès international des historiens de l'art : « Raconter, transmettre », *HistoireS de l'art en France. 1964-2024. Lieux, questions, défis*, Le Passage/CFHA, 2024.

• Arts et pouvoirs

(Seconde Guerre mondiale, France, Allemagne)

Travailler sur l'art et le monde de l'art en France entre 1940 et 1945 à partir de 1980 dans le cadre d'un doctorat 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 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 démocratie. Nous avons étudié leur instrumentalisation par le pouvoir (nazi et pétainiste) et par la Résistance. Cette recherche a permis 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 totalitaire (régime nazi) et autoritaire (régime de Vichy).

Mon travail de thèse a donné lieu à des développements et à de nombreuses publications dont les principales sont : *Histoire de l'art 1940-1944*, Publications de la Sorbonne, 1986, 451 p ; *L'art de la défaite*, Seuil, 1993, traduit en anglais par Jane Mary Todd, Getty Research Institute en 2008, 482 p). Ce chantier a également suscité des conférences, des séminaires et des cours. Plusieurs éditions existent de *L'art de la défaite*. Une dernière édition en poche avec postface inédite date de 2024 (Seuil).

Dans la foulée de nos premières conclusions mais cette fois pour étudier le *off* de l'histoire, l'exposition préparée à partir de 2010 a mis en valeur de nouvelles sources et permis un travail collectif réuni dans le catalogue : *L'art en guerre*, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 2012, près de 200 000 entrées. L'exposition a circulé à l'étranger sous le titre : *Arte en guerra* au Guggenheim de Bilbao, 2013, près de 500 000 entrées. Exposition et catalogue en français et en espagnol, 495 p., 140 auteurs, 15 000 exemplaires vendus. Dans cette exposition, nous montrions pour la première fois ce qui était jusque-là resté dans l'ombre de l'histoire : toute la création en France ayant échappé aux consignes officielles d'un ordre nouveau qui rompt avec les conditions de liberté de l'art en République et en démocratie sur fond de propagande intensive et de persécution des Juifs, étrangers, communistes, francs-maçons, homosexuels par le régime nazi et de Vichy.

Pendant ces années-là, les efforts de caporalisation par les pouvoirs ont entraîné des phénomènes d'accommodement mais aussi de réaction des artistes,

qui ont dû changer d'outils pour révéler l'état des choses en assurant la fonction cathartique de l'art. L'analyse des formes et des matériaux imposés par la pénurie matérielle et de liberté montre que jusque dans les camps d'internement et les prisons les plus hostiles à toute expression de liberté, on a continué à créer. 14 séquences ont agencé ce parcours qui débutait avec *l'Exposition internationale du Surréalisme* (janvier 1938).

Cette première exposition mise en scène a permis de faire du musée un lieu de recherche fondamentale à part entière par la recherche d'un corpus nouveau et d'hypothèses entièrement neuves (par rapport au travail antérieur sur « l'art de la défaite »). La dimension du public et du lectorat m'ont incitée à continuer à déplier la recherche sous la forme de textes, de cours mais aussi d'expositions beaucoup plus efficaces en termes de diffusion de la recherche fondamentale auprès des publics de différentes générations et nationalités ; de milieux sociaux diversifiés.

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

Ce chantier en vue d'une exposition visait à étudier sur la longue durée (depuis les années 1800) 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 et en relation avec les conditions de diffusion de 400 œuvres de 170 artistes sur tous supports (dessin, peinture, sculpture, photographie, cinéma, vidéo, installation).

Cette étude a permis d'isoler des traditions (des récurrences, des archétypes) mais aussi des tournants à chaque conflit majeur, liés à des modalités nouvelles en matière de technique et de politique de représentation. Ainsi, les deux grandes guerres mondiales du XXe siècle ont été replacées dans un mouvement plus ample qui considérait vingt autres conflits. Ce qui conduit à nos mentalités contemporaines débute au tournant des années 1800 pendant les guerres napoléoniennes, quand « Napoléon tue la guerre en l'exagérant », 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 ; le premier en donnant pour la première fois une forme aux populations martyrisées ; le second en représentant sur grand format réservé traditionnellement aux héros, un officier anonyme blessé, affolé, quittant le feu. Ils forgent alors des modèles qui vont inspirer les artistes jusqu'à aujourd'hui quand leurs successeurs s'emparent des formes passées pour parler d'autres conflits à l'aide d'autres techniques. Autrement dit, les artistes regardent les œuvres des anciens par-delà les frontières chronologiques et géographiques pour répondre à leurs problèmes contemporains.

Ce chantier a donné lieu à une exposition internationale sur *Les désastres de la guerre. 1800 - 2014* au Louvre-Lens en 2014 (28 mai-6 octobre), 82 000 entrées ; à son catalogue scientifique (Louvre-Somogy), 400 p, 10 auteurs, 11 849 exemplaires vendus ; ainsi qu'à des conférences, séminaires et cours.

- **Sorties de guerre
(échelle internationale)**

Un premier chantier portait sur la notion de « reconstruction », étudiée à l'aune des œuvres d'art. Il s'intéressait aux phénomènes de sortie de guerre, 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, ont servi aux États-Unis et en Europe à traduire dans la matière en excès, les griffures et les couleurs sombres le trauma, le tournant individualiste et le rejet existentialiste de la période précédente assimilée à la privation de liberté et au retour à la communauté, à l'identité nationale, à l'académisme.

En France, le statut gigogne de *l'École de Paris*, précédemment refermée sur les artistes français évolue alors, et les étrangers sont intégrés au monde artistique et au Musée dont la fonction sociale est redéfinie par les cadres de la Résistance.

Ce travail a donné lieu sur des années à des publications réunies en 2010 par les éditions Gallimard dans *Après la guerre*, 164 p, 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 nourri des conférences, séminaires et cours.

Un second chantier s'attaquait à l'après-guerre à travers les phénomènes de violence qui traversent les œuvres. *L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960* (Gallimard, 2004, 408 p) 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 ont frayé de près avec les régimes autoritaires et 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 ont vécu de près les combats de la guerre et ses traumatismes. Ces artistes donnent avec un temps d'avance une forme 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 internationaux.

- **Déclin et déclinisme
(1914-1945. France - Allemagne)**

Ce chantier s'intéressait au dialogue 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. *Le Déclin de l'Occident* de Spengler va devenir un best-seller influent dans toute l'Europe après 1918 et jusqu'en 1945 pour finalement sombrer dans l'oubli avant de resurgir récemment. A contrario, alors que les œuvres de Monet sont l'objet d'une violente critique qui en interdit l'accès entre 1918 et 1945, elles deviendront aux Tuileries après 1945, quand l'Europe sera sortie de son trend autoritaire, un modèle des avant-gardes abstraites internationales et un grand monument fétiche du tourisme international et de la culture jusqu'à ce jour. Cette histoire du goût et de ses caprices est aussi un prétexte pour étudier les ressorts de la pensée décliniste, sur fond de

considérations scientifiques et parascientifiques héritées de Nietzsche mais aussi de Haeckel ou de Bergson.

Ce chantier a donné lieu à un article dans le catalogue de l'exposition consacrée à Monet au Musée d'Orsay en 2010 (« Déclins », *Monet 1840-1926*), traduit en anglais (New York, English Hardback Edition, 2010), à un livre : *Contre-déclin. Monet et Spengler dans les jardins de l'histoire*, Gallimard, 2012, 313 p ; à un cours de Sciences Po au Musée d'Orsay.

• **Arts et IA**
(artistes & robots, techniques numériques, arts génératifs depuis 1950 jusqu'à nos jours, échelle internationale).

Ce chantier, sous la forme d'une exposition, invitait le public à expérimenter des œuvres créées par des artistes à l'aide de robots de plus en plus intelligents. Une trentaine d'œuvres donnait accès au monde virtuel génératif, immersif et interactif, à l'expérience sensible du corps augmenté, de l'espace et du temps bouleversés.

Les artistes s'intéressent d'autant plus aux robots que l'intelligence artificielle est en train de bouleverser l'existence des humains et jusqu'à la condition de l'œuvre d'art : sa production, son exposition, sa diffusion, sa conservation, sa réception. Leur travail est d'autant plus instructif qu'ils ont à leur service des logiciels de plus en plus puissants, qui donnent à l'œuvre une autonomie de plus en plus grande, une capacité de générer des formes à l'infini et une interactivité qui modifie le jeu en permanence. Les œuvres présentées donnaient une bonne idée des interrogations des artistes qui sont les nôtres : *qu'est-ce qu'un artiste ? Qu'est-ce qu'une œuvre ? Que peut bien faire un robot (logiciel) que ne peut pas faire artiste ? S'il est doté d'une intelligence artificielle, un robot a-t-il de l'imagination ? Qui décide : l'artiste, l'ingénieur, le robot, le regardeur, la regardéeuse, tous ensemble ? Peut-on parler d'une œuvre collective ?*

Ce chantier a donné lieu à l'exposition du Grand Palais, organisée en 2018 (5 avril-9 juillet) avec Jérôme Neutres, près de 200 000 entrées ; et au catalogue que j'ai dirigé, français/anglais, RMN, 208 p., 4 auteurs, 8 000 exemplaires vendus. Il a notamment été suivi d'une intervention au colloque du Collège de France publiée dans : *Le rêve des formes*, dir. Alain Fleischer et Alain Prochiantz, Seuil, 2019.

Dans cette intervention orale puis écrite, nous revenions sur l'archéologie des robots liés à la forme et donc à l'art depuis que les humains inventent des fictions. Notre réflexion visait 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 et désormais de l'IA. Or, si les robots nous intéressent au plus haut point, si leur prolifération 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, mais pour la

première fois, les robots génèrent des œuvres d'autant plus ouvertes et « potentielles » qu'elles sont devenues immersives, génératives et interactives.

- **L'esthétique du politique (21e siècle)
(échelle internationale)**

Ce chantier visait à saisir le politique à travers les formes, à s'intéresser davantage au contenant qu'au contenu d'un discours pauvre, à sa diffusion, à son élocution. Avec Greta Thunberg que nous prenions comme objet d'étude, nous sommes largement dans l'univers des formes : de l'apparition, du geste, du langage, de la voix, du visage, du vêtement, de la coiffure, etc.

Quand elle dit qu'un jour, l'image de l'ours polaire privé de sa banquise est restée bloquée dans sa tête, il faut travailler à partir de cet imaginaire. Ce chantier ouvert en 2019 a donné un article 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 (384 p). Dans ce texte, j'étudie la façon dont Greta Thunberg mêle rapidement la crise climatique à la crise épidémique, comprenant que la première risque d'être anéantie par la seconde, son mode d'action, le recours aux réseaux sociaux mais dorénavant aussi aux mèmes ; enfin, la nouvelle économie du don qu'elle défend. Ce chantier a donné lieu à des conférences et à un livre publié dans la collection Folio, Gallimard : *Un ours dans la tête. Greta Thunberg*, 2022 (163 p).

- **Humain - non humain (chose, animal)
(échelle internationale)**

Les artistes sont les premiers, dès la Préhistoire, à donner une forme aux choses, douées de facultés propres à faire penser, croire, rêver, agir. S'ils les prennent toujours au sérieux, c'est aussi le parti-pris contemporain des chercheurs et des chercheuses en sciences humaines et sociales qui les ont depuis un certain temps considérées comme des objets complexes et des faits sociaux puissamment actifs dans la vie quotidienne, dignes de « biographies » (dans le sillage de l'école de Chicago).

Nous avons étudié la portée de ces choses dans leur dialogue avec les humains à travers les représentations et présentations de toutes sortes à différentes époques, depuis le début des échanges, de l'accumulation et des expositions. Nous avons travaillé à 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 s'agissait de 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*.

Nous avons remis en question la conception que nous avions traditionnellement de la « nature morte » tardivement nommée au 17e siècle, que l'on faisait débuter traditionnellement avec l'Antiquité grecque. Or, le dessin des choses nait bien avant et nous avons pu identifier un premier agencement de choses préhistoriques représentées à Gavrinis (3500 ans avant notre ère) ainsi que des choses représentées en majesté un peu moins anciennes en Mésopotamie et en Égypte. Ouvrir des fenêtres sur des régions non-occidentales du monde a permis de relativiser ce que l'on

avait l'habitude de voir comme une « éclipse » des choses entre la fin de l'empire romain et le début du 16e siècle. Les arts de l'Extrême-Orient font ainsi au même moment une place aux choses, aussi sacrées soient-elles. Dans le même esprit, dans l'histoire du christianisme, les *arma Christi* ou les « Christ du dimanche » n'avaient jamais été étudiés en relation avec le genre de « la nature morte ». Or, ils font pleinement partie des traces de l'art des choses et de tout un métier qui ne se perd pas entre le 6e et le 16e siècle.

Ce chantier a donné lieu à des séminaires, à des conférences, à des cours, à un livre : *Pour en finir avec la nature morte*, publié aux éditions Gallimard en 2020, 368 p.. Enfin, à une exposition au Musée du Louvre (12 octobre 2022-23 janvier 2023), 230 000 entrées ; ainsi qu'à son catalogue (collectif, 270 auteurs, Louvre/Liéenart), 448 p., 12 000 exemplaires vendus.

Le lion de Rosa (Bonheur), publié chez Gallimard en 2024, 166 pages, s'inscrit dans la continuité de mon chantier sur « l'esthétique du politique » et de ma réflexion sur les frontières entre humain et non humain. Ce livre est le préambule (autour d'une seule œuvre) à un travail de longue durée sur « le lion et la gouvernance ». Se concentrer sur une *Étude de lion et de lionne* peinte par Rosa Bonheur et non datée permet de revenir à la pratique de l'histoire de l'art : observation, description, analyse, hypothèses. C'est tenter une approche de l'imaginaire d'une artiste dans la seconde partie du 19e siècle, à partir de son outillage mental en matière de modèle, de dessin, de couleur, mais aussi d'animaux, de château, de carrière, de politique, de domptage ou d'amour. C'est l'occasion de retourner à un siècle de fer pour les femmes qui n'avaient accès au métier de peintre que par effraction. En forme d'échantillon, ce livre permet d'engager une réflexion sur la représentation animale. Il nous renseigne aussi sur la redécouverte, dans les années 1990, de Rosa Bonheur dont l'œuvre fut largement éclipsée après sa mort. Femme vivant avec des femmes, pionnière de la défense des droits animaux, elle renvoie aux engagements de notre époque mais aussi à ses contradictions. Son élevage de bêtes sauvages (importées d'Afrique) dans la forêt de Fontainebleau ne dure que le temps de peindre ses modèles. De même, son emballement pour Buffalo Bill et pour les Indiens transplantés lors de l'Exposition universelle de 1889 à Neuilly témoigne de son adhésion au mythe américain sans connaissance de l'histoire des Plaines.

PUBLICATIONS PRINCIPALES

Livres

- *Le lion de Rosa (Bonheur)*, Gallimard, 2024, 166 p.
- *Un ours dans la tête. Greta Thunberg*, Folio, 2022, 163 p.
- *Pour en finir avec la nature morte*, Gallimard, 2020, 368 p.
- *Contre-déclin. Monet et Spengler dans les jardins de l'histoire*, Gallimard, 2012, 313 p.
- *Après la guerre*, Gallimard, 2010 ; *Nach der Befreiung. Frankreich und die Kunst (1944-1947)*, trad. Tom Heithoff, Deutscher Kunstvergal, 2016, 166 p.
- *Fernand Léger, Les Constructeurs*, Catalogue de l'exposition, Réunion des Musées Nationaux, 2008, 56 p.
- *Villeglé. Politique*, Ides et Calendes, 2008, 215 p.
- *The Face of Art*, 5 Continents Éditions, 2005, 224 p.
- *L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960*, Gallimard, 2004, 408 p.
- *L'Art de la défaite. 1940 1944*, Seuil, 1993 ; nouvelles éditions 2010 ; Poche, 2024 ; *Art of the Defeat. France 1940-1944*, trad. par Jane Mary Todd, Getty Research Institute, 2008, 496 p.
- *Histoire de l'art. Paris 1940-1944. Ordre national, traditions et modernités*, Publications de la Sorbonne, 1986, 451 p.

Articles dans les revues et ouvrages collectifs à comité de sélection

- *Archeologia en la Peninsula Ibérica. Mas de un siglo de cooperación internacional*, en collaboration avec Hélène Le Meaux, dir. Laurent Callegarin et Nicolas Mirales, actes du colloque, Casa de Velazquez, 2025.
- « L'homme-lion ou lionne », *Animal ?*, catalogue de l'exposition, Fonds Leclerc, 2025.
- « C'est le rire des anges déchus », *Luc Delahaye. Rétrospective*, catalogue de l'exposition, Jeu de Paume, 2025.
- « Vrai, faux, neutre », *Valérie Belin*, catalogue de l'exposition, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux/Liénart, 2024.
- *DémocratIA* avec Cédric Villani, Éditions de l'Aube, 2024.
- « Toute la vanité du monde », *Penser l'art russe du XIXe siècle. 30 tableaux vus autrement*, dir. Olga Medvedkova et Philippe Malgouyres, Mare & Martin, 2023.
- « Vichy ou l'art des fausses continuités », *René Perrot*, catalogue de l'exposition, MUCEM/Liénart, 2023.
- « Les garçons qui travaillent la nuit », *Nicolas de Staël* catalogue de l'exposition, 2023.
- « *Le voyage des six kakis* », *Effacements de la mémoire*, actes d'un colloque à Porto Alegre, dir. Mônica Zielinsky, Brésil, 2022.
- « Contre-malheur », *Magritte Renoir, Le surréalisme en plein soleil*, dir. Didier Ottinger, Cécile Debray, catalogue de l'exposition, Réunion des Musées Nationaux, 2021.

- « L'art entre 1940 et 1944 », *Architecture et urbanisme dans la France de Vichy*, dir. Jean-Louis Cohen, actes du colloque, Collège de France Éditions, 2020.
- « Dans le tapis du monde », « Within the World's Tapestry », *Mark Tobey*, catalogue de l'exposition, Gallimard, 2020.
- *Permanent Flood. Drawings by Artists et Alii*, dir. Seungduk Kim & Franck Gautherot, les presses du réel, 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.
- « Artistes & Robots. Acte II », actes du colloque sur *Le rêve des formes*, dir. Alain Fleischer et Alain Prochiantz, Collège de France/Seuil, 2019.
- Entretien dans : *Picasso et la guerre*, catalogue de l'exposition, Musée de l'Armée, 2019.
- « Les tableaux de guerre de Foujita », *Foujita. 1886-1968. Œuvres d'une vie*, dir. Masami Mizuno, catalogue de l'exposition, Gourcuff Gradenigo, 2019.
- « Têtes de moutons posées sur une sellette », *Imitatio, Aemulatio, Superatio*, mélanges pour Thomas Kirchner, Merzhausen, Ad picturam, 2019.
- « D'une guerre à l'autre. Quelques figures », *Créer, jouer, transmettre la musique de la Troisième République à nos jours*, dir. Myriam Chimènes, actes du colloque, Centre de Documentation Claude Debussy, 2019.
- « Pourquoi avoir peur des robots ? », *Artistes & Robots*, catalogue de l'exposition, Réunion des Musées nationaux, 2018.
- « Femmes en résistance. L'art en France 1940-1945 », *La guerre et les femmes*, dir. Jean Baechler et Marion Trevisi, actes du colloque, Académie des Sciences morales et politiques, Éditions Hermann, 2018.
- « Le Monument aux Espagnols morts pour la France », *Guernica*, dir. Émilie Bouvard et Géraldine Mercier, catalogue de l'exposition, Musée Picasso, 2018.
- « Les massacres de Goya », *Une histoire de la guerre du XIXe siècle à nos jours*, dir. Bruno Cabanes, Seuil, 2018.
- « 1907 : le manifeste de l'art moderne », *Histoire mondiale de la France*, dir. Patrick Boucheron, Seuil, 2017.
- « La commande publique après 1945 » avec Philippe Bettinelli, *Un art d'État*, Archives nationales, catalogue de l'exposition, FNAC, 2017.
- « L'art sans politique », *Georges Pompidou et l'art. Une aventure du regard*, catalogue de l'exposition, Domaine national de Chambord, 2017.
- « L'histoire ne commence pas à date fixe », *Picasso. 1932*, dir. Laurence Madeline, catalogue de l'exposition, Musée Picasso, Réunion des Musées nationaux, 2017.

- *Dans la peau d'un soldat*, catalogue de l'exposition, Musée de l'Armée, Gallimard, 2017.
- « Le verre et ses buveurs », *Picasso. Sculptures*, dir. Virginie Perdrisot et Cécile Godefroy, catalogue de l'exposition, Musée national Picasso-Paris, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Somogy, 2016.
- « Jean Laude ou le commun des œuvres (1944-1951) », *Histoires sociales de l'art. Une anthologie critique*, presses du réel, 2016.
- « Entretien avec Hans Hartung », *Beau geste : Hans Hartung, peintre et légionnaire*, dir. Fabrice Hergott, Gallimard, 2016.
- « 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, Hazan/Louvre éditions, 2015.
- « Comment relire Tocqueville ? », *Faire art comme on fait société. Les nouveaux commanditaires*, presses du réel, 2013.
- « La confusion des origines », *Sonia Delaunay*, dir. Anne Montfort, catalogue de l'exposition, Musée d'art moderne de la ville de Paris, Paris-Musées, 2014.
- « Tournants » ; « Correspondances », *Les désastres de la guerre. 1800-2014*, catalogue de l'exposition, Louvre-Lens/Somogy, 2014.
- « Vivre pour vivre. Les conditions d'une autre politique », *Niki de Saint-Phalle*, dir. Camille Morineau, catalogue de l'exposition, Grand Palais, Réunion des Musées nationaux, 2014.
- « Folie croisée. Clemenceau et Monet en double mimétique », *Georges Clemenceau*, catalogue de l'exposition, Somogy, 2013.
- « Réminiscences », *Exils*, catalogue de l'exposition, Réunion des Musées nationaux, 2012.
- « Art, État et idéologies aux XIXe et XXe siècle. Points de vue », *Perspective. La revue de l'INHA*, 2012/1.
- « À vous, ombre lourde », *Arnulf Rainer, Victor Hugo*, catalogue de l'exposition, Paris Musées, 2011.
- « Déclins », *Monet 1840-1926*, catalogue de l'exposition, Réunion des Musées nationaux, Musée d'Orsay, 2010.
- *L'altra Rodoreda. Pintures & Collages*, catalogue de l'exposition, La Pedrera, Barcelone, Caixa Catalunya, 2009.
- « Changer de politique », *Jacques Villeglé. La comédie urbaine*, dir. Sophie Duplaix, catalogue de l'exposition, 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 Frétigné et François Jankowiak, Collection de l'Ecole française de Rome, 2008.
- « L'art d'être Français », *Paris du monde entier*, dir. Jean-Paul Ameline, catalogue de l'exposition (anglais/japonais), Éditions Asahi/Centre Pompidou, 2007.
- « Nouveau Réalisme », *Histoire@Politique*, Revue du Centre d'histoire de Sciences Po, été 2007.

- « L'homme en son milieu », *Henri Focillon*, dir. Pierre Wat, actes du colloque, Éditions 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.
- « Cultura y Violencia », *Cultura moderna*, Madrid, automne-hiver 2006, n°2.
- « 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.
- « Der Expressionismus – ein blinder Fleck in der Kunstgeschichte», *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.
- « Sur le happening », *La provocation. Une dimension de l'art contemporain (XIX-XXe siècles)*, dir. Éric Darragon, actes du colloque, Publications de la Sorbonne, 2004.
- « La Résistance? », *Picasso : l'objet du mythe*, actes du colloque, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2005.
- « Le Musée de Linz », *Du vandalisme. Art et destruction*, dir. Miguel Egana, actes du colloque, La Lettre volée, 2005.
- « Le Musée sans mémoire », *Le temps des savoirs*, n°6, Odile Jacob, 2004.
- « Les vieilles images de l'homme nouveau », *L'homme nouveau dans l'Europe fasciste (1930-1945)*, dir., Marie-Anne Matard et Pierre Milza, actes du colloque, Fayard, 2004.
- « Buren contre la violence », *Les écrits d'artistes depuis 1940*, dir. Françoise Levaillant, actes du colloque, Editions IMEC, 2004.
- « Matériaux à invention », *Les matériaux de la sculpture*, Images en Manœuvres Éditions, 2003.
- « La politique artistique », *Mitterrand. 1981-1984*, dir. Serge Bernstein, Pierre Milza, actes du colloque, Plon, 2001.
- « Georges Pompidou et la culture », *Dictionnaire des politiques culturelles*, dir. Emmanuel de Waresquiel, Larousse, 2001.
- « L'art de la reconstruction », *L'année 1947*, dir. Serge Bernstein et Pierre Milza, actes du colloque, Presses de Sciences Po, 2000.
- « El compromiso o la libertad », *Steinlen y la epoca de 1900*, catalogue de l'exposition, Musée Picasso de Barcelone, 2000.
- « L'art ou la liberté », *Genava*, t. XLVIII, novembre 2000.
- « L'art du mouvement », *Culture et action chez Georges Pompidou*, dir. Jean-François Sirinelli, actes du colloque, 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 du colloque, Éditions Complexe, 2000.
- *Le self-control d'un romantique : Sutherland. Une rétrospective*, catalogue de l'exposition, Réunion des Musées Nationaux, 1998. Version italienne : *L'autocontrol d'un romantic : Sutherland. Una visio retrospectiva*, Sanostra, 2000.
- « L'École de Paris, suites », *L'École de Paris 1901-1929*, dir. Sophie Krebs, catalogue de l'exposition, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Réunion des Musées Nationaux, 2000.
- « L'image, puissance infini », *Miguel Chevalier*, Flammarion, 2000.
- « 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.
- « Arts for Mémory », *Culture and Daily Life in occupied France*, dir. Élisabeth Brunazzi and Jeanine Parisier Plottel, actes du colloque, *Contemporaray French Civilization*, 1999.
- « L'engagement ou la liberté », *Steinlen et l'époque 1900*, dir. Claire Stoullig, catalogue de l'exposition, Musées d'art et d'histoire de Genève, 1999.
- « L'art américain en France après la Libération », *Les Américains et la France 1917-1947*, dir., F. Cochet, M.-C. Genet-Delacroix, H. Trocmé, actes du colloque, Maisonneuve et Larose, 1999.
- « Erro politique », *Erro*, catalogue de l'exposition, Musée du Jeu de Paume, Réunion des Musées nationaux, 1999.
- « 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 », dir. Laurent Gervereau, Pierre Milza, Émile Temime, catalogue de l'exposition, Somogy, BDIC, 1998.
- « L'art sous l'Occupation », *Encyclopédia Universalis*, Cd-Rom n°4, octobre 1998.
- « Relire Michelet ou pourquoi passer les frontières entre les objets, les temps et les lieux », *Où va l'histoire de l'art contemporain ?*, actes du colloque, Université de Vancouver/ENSBA, 1997.
- « Des arts et l'histoire : redécouvertes », *Bulletin de la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine*, n°1-2, 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.
- « Le rappel à l'ordre ; Sur la « crise » de l'histoire, *Le Bulletin de la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine*, 1997.
- « Paris-Est : l'échange artistique », *Est-Ouest. Regards croisés et coopération en Europe au XXe siècle*, dir. Élisabeth du Réau, actes du colloque, Presses de la Sorbonne nouvelle, 1997.
- « Art et censure », *La censure en France*, dir. Pascal Ory, actes du colloque, Éditions Complexe, 1997.

- « L'œuvre au camp », *Des peintres au camp des Milles, septembre 1939-été 1941*, catalogue de l'exposition, Actes Sud, 1997.
- « La joie de vivre et après? », *1946, l'art de la reconstruction*, dir. Maurice Fréchuret, catalogue de l'exposition, Réunion des Musées Nationaux, Skira, 1996.
- « Demain, vous serez tous des artistes », *Les Sixties. Années utopiques*, dir. Laurent Gervereau et David Mellor, catalogue de l'exposition, Somogy, 1996.
- Contributions au *Dictionnaire des intellectuels*, dir. Jacques Julliard et Michel Winock, Seuil, 1996.
- « L'École de Paris : un problème de définition », *Revista de Historia da Arte e Arqueologia*, Brésil, n°2, 1995-1996.
- « El viaje a Alemania », A. Derain el pintor del “Malestar moderno”, Fundacion Thyssen-Bornemisza, 1995.
- « L'histoire de l'art et les cannibales », *Vingtième siècle. Revue d'histoire*, n° 45, janvier-mars 1995.
- « De la France aux Magiciens de la terre. Les artistes étrangers à Paris depuis 1945 », *Le Paris des étrangers depuis 1945*, dir. Pierre Milza et Antoine Marès, actes du colloque, Publications de la Sorbonne, 1995.
- *André Derain*, catalogue de l'exposition, Paris, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 1994.
- « Décomposition du paysage urbain », *La Ville en Europe 1870-1993*, dir. Jean Dethier, catalogue de l'exposition, Centre Georges Pompidou, 1994.
- « Images of Vichy and the Reich, filmmakers and historians», *French Politics and Society*, 1993.
- « La vérité dans l'Art-Maréchal. Remarques sur les sources et leur présentation », *L'image fixe*, 1993.
- « La France déchirée. Hains et Villeglé », *La France en guerre d'Algérie*, dir. Laurent Gervereau, Jean-Pierre Rioux, Benjamin Stora, catalogue de l'exposition, Musée d'histoire contemporaine, BDIC, 1992.
- *Chronologie d'histoire européenne*, Nathan, 1991.
- « La question artistique et le régime de Vichy », *La vie culturelle sous Vichy*, dir. Jean-Pierre Rioux, actes du colloque, Éditions Complexes, 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.
- *La propagande sous Vichy 1940-1944*, dir. Laurent Gervereau et Denis Peschanski, catalogue de l'exposition, Musée d'histoire contemporaine, BDIC, 1990.
- *Le Régime de Vichy*, dir. Denis Peschanski, Documentation Française, 1989.
- « Les représentations de l'histoire entre 1940 et 1944. La question du style », *Art et fascisme*, dir. Pierre Milza et Fanette Roche, actes du colloque, Éditions Complexes, 1989.

- *Picasso im Zweiten Weltkrieg. Die Französische Kunstszenen zwischen 1940 und 1944*, dir. Siegfried Gohr, catalogue de l'exposition, Musée Ludwig de Cologne, 1988.
- « 1950s : from one exhibition to another », *Modern and Contemporary France*, décembre 1988.
- *Image et histoire*, Publisud, 1987.
- « 1960s : the avant-garde », *Modern and Contemporary France*, mars 1987.

PRÉFACES, INTRODUCTIONS, ÉDITORIAUX PRINCIPAUX

- Préface, *Reconsidérer les MNR. Perspectives historiques et juridiques sur la spoliation entre 1933 et 1945*, dir. Jean-Marc Dreyfus et Thibault de Ravel d'Esclapon, Dalloz, 2025.
- Préfaces de la *Lettre du séminaire/Letter of seminar* (2005-2025), 135 numéros.
- Préface, Amanda Herold-Marne, *Des artistes espagnols à Paris. Identités et engagements face à la guerre civile*, Comité des travaux historiques et scientifiques/Institut national d'histoire de l'art, 2025.
- Préface, Sophie Leclercq, *Éduquer et séduire. Images scolaires de l'Empire au temps colonial (1870-1960)*, presses du réel, 2025.
- Introduction, « Raconter, transmettre », *Histoires de l'art en France. 1964-2024. Lieux, questions, défis*, dir. Olivier Bonfait, Comité international de l'histoire de l'art, Le Passage/CFHA, 2024.
- Préface, Victor Claas, *Face à l'impressionnisme. Le cas Meier-Graefe et la lutte pour l'art moderne en Allemagne*, Passages du Centre allemand d'histoire de l'art, Maison des sciences de l'homme, 2023.
- Introduction, « L'art de vivre », *Roland Barthes, Arcimboldo ou Rhétoriqueur et magicien*, Tirés à part, 19, Éditions de la Sorbonne, 2021.
- Préface, Daniel Sherman, *Le primitivisme français et les fins d'empire (1945-1975)*, trad. de l'anglais, les presses du réel, 2018.
- Préface, Emmanuelle Polack, *Le marché de l'art sous l'Occupation. 1940-1944*, Tallandier, 2018.
- Éditorial, « L'art n'est pas vrai », *Revue de l'art*, 2018.
- Éditorial, « De la stratégie à l'œuvre », *Revue de l'art*, 2016.
- Éditorial, « La photographie de guerre », avec Michel Poivert, *Revue de l'art*, 2014.
- Introduction, « L'action du savant », *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, 2014.
- Préface, « L'art en laboratoire de l'histoire », Prix Sciences Po pour l'art contemporain, 2013.
- Éditorial, « Le sujet dans l'histoire », *La monographie, Perspective. Revue de l'INHA*, n°4, 2006.
- Préface, Alain Dubosclard, *L'action artistique de la France aux États-Unis 1915-1969*, CNRS éditions, 2003.

- Préface, *Image et histoire*, Numéro spécial de la revue *Vingtième siècle. Revue d'histoire*, 2002.

TEXTES TRADUITS (en allemand, anglais, espagnol, italien)

- « Listen, this is an Eclipse ». Exhibition catalog, Fondation Maeght, 2025.
- « Into the Décor », Exhibition catalog, Musée Marmottan, 2022.
- “Within the World's Tapestry”, *Mark Tobey*, Exhibition catalog, 2020.
- “Palais-Phantoms. A Joy without Hope”, *Anne Imhof, Magazine*, Palais de Tokyo, 2021.
- « Cosas », « Guerra », *abecedario. Picasso poeta*, dir. Marie-Laure Bernadac, Emmanuel Guigon, Androula Michaël, Claustre Rafart, catalogue de l'exposition, Museu Picasso, Barcelona, 2020.
- « El Vaso de Picasso », *La cocina de Picasso*, dir. Emmanuel Guigon, Androula Michaël, Claustre Rafar i Planas, catálogo de exposición, Museu Picasso, La Fabrica, 2018.
- « Picasso's Glass », *Picasso's Kitchen*, dir. Emmanuel Guigon, Androula Michaël, Claustre Rafar i Planas, Exhibition catalog, Museu Picasso, La Fabrica, 2018.
- *Nach der Befreiung. Frankreich und die Kunst (1944-1947)*, übersetzung aus dem Französischen von Tom Heithoff, Deutscher Kunstvergal, 2016.
- « Het glas en zijn drinkers », *Picasso Sculpturen*, dir. Virginie Perdrisot et Cécile Godefroy, Exhibition catalog, Paleis voor Schone Kunsten, Bruxelles, Somogy, 2016.
- « Goya's Disasters of War etchings and their influence on antiwar art », *Globalist*, interview by Henry Robinson, février 2016.
- « Strange Fruit », *Maurizio Cattelan, Not Afraid of Love*, Exhibition catalog, Monnaie de Paris, 2016.
- « Confused origins », *Sonia Delaunay*, Exhibition catalog, Tate Gallery, 2015.
- « Vivir para vivir. Las condiciones de otra política », in : *Niki de Saint-Phalle*, dir. Camille Morineau, catálogo de exposición, Guggenheim Museum Bilbao - La Fabrica, 2015.
- *Chatting with Henri Matisse: The Lost 1941 Interview by Pierre Courthion*, Getty Foundation Getty Research Institute, 2013.
- *Arte en Guerra. France 1938-1947*, catálogo de exposición, La Fabrica, Guggenheim, Bilbao, 2013.
- “Declines”, *Monet 1940-1926*, Exhibition catalog, New York, English Hardback Edition, 2010.
- *L'altra Rodoreda. Pintures & Collages*, catálogo de exposición, La Pedrera, Barcelone, Caixa Catalunya, 2009.
- *Art of the Defeat. France 1940-1944*, trad. par Jane Mary Todd, Getty Research Institute, 2008.
- « Die politik im Herzen der leere », *Yves Klein*, Exhibition catalog, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Springer Wien, New York, 2007.

- « Germany and France : Two Parts in One », *Hartung, 10 Perspectives*, 5 continents, 2006.
- « Cultura y Violencia » », *Cultura moderna*, Madrid, 2006.
- *The Face of Art*, 5 Continents Editions, 2005.
- *L'autocontrol d'un romantic : Sutherland. Una visio retrospectiva*, Sanostra, catálogo de exposición, Madrid, 2000.
- « Picasso nella Storia 1937-1953 », Picasso 1937-1953. Gli anni dell'apogeo in Italia, catalogo della mostra, Galleria nazionale d'Arte moderna, Umberto Allemandi & C, 1999.
- « El viaje a Alemania », *A. Derain el pintor del "Malestar moderno"*, catalogo de exposicion, Fundación Thyssen-Bornemisza, 1995.
- *Picasso im Zweiten Weltkrieg. Die Französische Kunstszenz zwischen 1940 und 1944*, dir. Siegfried Gohr, ausstellungskatalog, Musée Ludwig, Cologne, 1988.

INTERVENTIONS ORALES PRINCIPALES DEPUIS 5 ANS

- *Animal rationnel ou machine sensible ?* Table ronde, *Le Grand Continent*, ENS, Ulm, avec Philippe Descola, Régine Sénac, Joëlle Zask, 18 novembre 2025.
- « La culture dans un monde qui sombre », dialogue avec Giuliano da Empoli, Maison de la Poésie, 5 avril 2025.
- « L'intelligence artificielle », table ronde, Fondation Chanel, 10 avril 2025.
- « Usage et morale des images » avec Thibault Boulvain, *Ce siècle a 25 ans*, séminaire du Centre d'histoire de Sciences Po, Maison Jean Monnet, 28 juin 2025.
- Autour du *Lion de Rosa Bonheur*, dialogue avec Peter Geimer, Deutsches Forum für Kunstgeschichte, 15 septembre 2025.
- *La valeur de la culture*, table ronde, EMI, Sciences Po, 24 septembre 2025.
- « L'art français est-il étranger » ? Dialogue avec Nicolas Truong, Festival de l'histoire, Blois, 11 octobre 2025.
- Colloque *Rosa Bonheur*, Musée d'Orsay, introduction, 10 janvier 2023.
- *Construire l'inclusion dans nos musées*, Workshop #2, Palais des Beaux-Arts Lille, 26-27 janvier 2023.
- *La question de la violence*, dialogue avec le Dr Raphaël Gaillard, Musée Picasso, 27 mars 2023.
- *Les choses : conditions de la recherche et de l'exposition du Louvre*, Centre André Chastel, Sorbonne-Université, 19 avril 2023.
- « *L'art, l'acte politique par excellence* », Dialogue avec Cédric Villani, Forum, Théâtre des Célestins, 2 octobre 2023.
- *L'esthétique de l'Intelligence artificielle*, colloque organisé par Séverine Dusollier, École de droit, Sciences Po, 19 octobre 2023.
- *Art et Politique*, dialogue avec Kamel Daoud, organisé par les étudiantes du Bureau des arts de Sciences Po, 26 octobre 2023.
- *Intelligences artificielles, bêtises humaines*, table ronde avec les étudiants de Paris-Saclay, Halle Saint-Pierre, 19 mai 2022.
- *De la censure en art*, avec Adel Abdessemed, Festival de l'histoire de l'art, juin 2022.

- Débat autour du film *Charlotte Salomon* d'Éric Warin, cinéma UGC Odéon, 8 novembre 2022.
- *Why history changes: New Understandings of art in occupied France*, Event for Liberation Literature Lecture, Cambridge, 27 avril 2021.
- *Picasso, un poète qui a mal tourné*, colloque international Centre de recherches sur Picasso du Museu Picasso de Barcelone, 16 décembre 2020.
- *Le couteau dans la plaie*, sur la guerre d'Algérie, IMEC, 2020.

LIEUX D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE

- 2009-2026. Professeure d'histoire de l'art à Sciences Po. Cours en Bachelor (introduction à l'histoire visuelle), master Formation commune (changement de sujet chaque année, le cours ayant lieu au Musée d'Orsay en présence d'auditeurs extérieurs), EAP (muséologie), séminaire niveau master et doctorat *Arts & Sociétés*. Chercheuse au Centre d'histoire.
- 1995-2009. Professeure à la Faculté des arts de l'UPJV, Amiens. Cours d'histoire de l'art en premier cycle, puis, quand ils ont existé, en master-doctorat. Chercheuse au Centre de l'UPJV.
- 1993-1995. Maître de conférences en histoire culturelle à l'Université de Lille III.
- 1986-1992. Cours à Columbia University, Sciences Po.

ENCADREMENT (doctorats et habilitations à diriger des recherches)

Une centaine de mémoires de master, une trentaine de doctorats et de HDR soutenus sous ma direction. Participation à plus de 100 jurys de doctorats et masters.

Doctorats soutenus à Sciences Po depuis 2009

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

Situation : Ingénierie de recherche au CNRS.

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

Situation : Directrice 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 Siegfrid Gohr, Kunsthakademie Düsseldorf, 2015.

Situation : Scientific Project Manager of the Franco-German Research Fund on the Provenance of Cultural Objects from sub-Saharan Africa, Centre Marc Bloch.

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

Situation : Enseignante 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*, 2016.

Situation : Responsable du programme *Welcome Refugees* à Sciences Po.

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

Situation : Chargée d'enseignement à Stanford University à Paris et à l'University of California Education Abroad. Responsable du programme de la Roberta Gonzalez Administration.

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

Situation : critique d'art. Chargée des programmes artistiques pour une collectivité locale.

- 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*, 2020.

Situation : Conservateur territorial du patrimoine, Paris, Ile de France.

- Raphaëlle Occhietti, *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, 2020.

Situation : Enseignante à l'Université de Guelph.

- Camille Richert, *Motif du geste laborieux dans la production artistique, des années 1960 à nos jours. L'artiste en historiographe du travail*, 2021.

Situation : Enseignante à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon.

- Romain Noël, *La revanche des affects, une aventure dont vous êtes le terreau*, 2023.

Situation : commissaire d'expositions indépendant.

- Liwei Xu, *L'invention du paysage comme expression du sentiment humain à travers l'art contemporain chinois depuis 1978*, 2022.

Situation : Critique d'art et enseignante dans les écoles d'art.

- Victor Vanoosten, *L'histoire du Musée d'Art contemporain de Dunkerque à travers la figure de son fondateur, Gilbert Delaine (1934-2014)*, 2022.

Situation : Commissaire d'expositions indépendant.

HDR soutenues à Sciences Po

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

Situation : Maîtresse de conférences HDR en histoire de l'art, Université de Lyon III.

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

Situation : Professeure en humanités numériques à l'Université de Genève.

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

Situation : Professeure ordinaire d'histoire de l'art à l'Université de Genève.

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

Situation : Professeure d'histoire de l'art à l'École Normale Supérieure, Ulm, PSL.

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

Situation : Professeur de photographie, École nationale supérieure des beaux-arts.

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

Situation : Professeure d'histoire de l'art à l'Université de Grenoble.

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

Situation : Professeure d'histoire de l'art à l'Université Paris Nanterre.

- Sophie Cras, *À la frontière de l'art et de l'économie : l'histoire de l'art pour penser le capitalisme contemporain*, 2024.

Situation : Maitresse de conférences HDR à l'Université Paris I-Panthéon-Sorbonne.

Thèses de doctorat en cours

- Maximin Cousy-Barbereau, *L'art face à la censure et au contrôle politique dans la France républicaine (1870-1914)*.
- Ophélie Jouan, *Spoliations et récupérations des biens culturels spoliés en France (1944-1957)*.
- Carla Marand, *Histoire artistique des émotions autour des machines «pensantes» de 2001 à 2022 (Paris, Londres, New-York)*.
- Michal Sobanski, *Picasso à la mer.angoisse et sexualité dans la série des baigneuses de Picasso (1927-1937)*

HDR en cours

- Baptiste Brun, *Aux Merveilles de la Nature. Un imaginaire populaire des Alpes au XXe siècle*.
- Antje Kramer, *Derrière le drapeau rouge. L'art cinétique en URSS*.

ÉDITION

Direction de publications (ouvrages, actes de colloques, catalogues d'expositions, revues scientifiques)

- *Hélène Delprat, Écoutez ! C'est l'éclipse*, catalogue de l'exposition, traduit en anglais, Fondation Maeght, 2025.
- *Les choses. Une histoire de la nature morte*, catalogue de l'exposition, Éditions du Musée du Louvre et Liénart, 2022.
- *Jean Laude. Écrits sur l'art*, co-dir. Jean-Louis Paudrat, presses du réel, 2019.
- *L'art brut existe-t-il?*, co-dir. Laurent Gervreau, actes du colloque, Liénart, 2019.
- «Arts et valeurs», *Revue de l'art*, numéro spécial, 2019.
- *Les arts à Paris après la Libération. Temps et Temporalités* co-dir. avec Thomas Kirchner, Déborah Laks et Nele Putz, actes du colloque, traduit en anglais, Centre allemand d'histoire de l'art (DFK Paris)/Heidelberg University, 2018.
- *Artistes & Robots*, co-dir. Jérôme Neutres, catalogue de l'exposition, traduit en anglais, RMN-Grand Palais, 2018.
- *Les désastres de la guerre. 1803-2014*, catalogue de l'exposition, Somogy-Louvre Lens, 2014, 400 p, 10 auteurs.
- *L'art en guerre. France 1938-1947*, catalogue de l'exposition, Paris-Musées, 2013, *Arte en Guerra. France 1938-1947*, catalogue de l'exposition, traduit en espagnol, La Fabrica, Guggenheim, Bilbao, 2013.
- *Picasso l'objet du mythe*, co-dir. Androula Michaël, actes du colloque, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2005.

- « Image et histoire », *Vingtième siècle*. co.dir. André Gunthert et Christian Delage, 2002.
- *Où va l'histoire de l'art contemporain ?* co-dir. Serge Guilbaut, actes du colloque, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 1997.
- *Le Commerce de l'art, de la Renaissance à nos jours*, Éditions de la Manufacture, 1992.

Comités de rédaction

- Comité scientifique de *1848-1914. Nouvelle revue des Musées d'Orsay et de l'Orangerie des Tuileries* (depuis 2025).
- Comité de rédaction de *La Revue de l'art* (depuis 2012).
- *Lettre du séminaire/Letter of seminar* (comité et direction de publication depuis 2005).
- Comité de rédaction de la revue *Studiolo*, revue d'histoire de l'art de l'Académie de France à Rome - Villa Médicis (2009-2019).
- Comité scientifique de la revue *Perspective*, Institut national d'histoire de l'art (2005-2013).
- Membre du Comité de rédaction de *L'Image*, en collaboration avec Harvard University (1995-2001).
- Comité de rédaction de la revue *Vingtième siècle. Revue d'histoire* (1992-2007).
- Comité de rédaction de la *Revue d'histoire des arts, L'Écrit-Voir*, Publications de la Sorbonne (1982-1987).

Direction de la collection « Œuvres en sociétés » aux presses du réel

Plus de 60 titres dont des traductions fondamentales de l'anglais, l'allemand, l'italien, le polonais depuis 2017.

https://www.lespressesdureel.com/collection_serie.php?id=13&menu=0

Titres depuis 5 ans

La vie sociale des choses, dir. Arjun Appadurai, traduction de l'anglais, 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 ; Emmanuel Pernoud, *Le serviteur inspiré — portrait de l'artiste en travailleur de l'ombre*, 2020 ; Noémie Étienne, *Les Autres et les ancêtres — 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; Thibault Boulvain, *L'art en sida — 1981-1997*, 2021 ; Chang Ming Peng, *Regards sur la peinture chinoise en Occident — évolution du discours et résonances artistiques (1800-1939)*, 2022 ; Marie Gispert,

Jean Cassou – Une histoire du musée, 2022 ; Julie Ramos, L'Inde des visionnaires – Runge, Blake, Bra, 2022 ; Céline Frigau Manning, Ce que la musique fait à l'hypnose; une relation spectaculaire au XIXe siècle; Maurice Fréchuret, Images de l'exil, 2022 ; Eléonore Devereay, 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, 2022 ; Lara Bonneau, Lire l'œuvre d'Aby Warburg à la lumière de ses fragments sur l'expression, 2022 ; Sophie Basch, Le Japonisme, un art français, 2023 ; Maureen Murphy, L'Art de la décolonisation – Paris-Dakar (1950-1970), 2023 ; Sara Vitacca, Michelangelismes – La réception de Michel-Ange entre mythe, image et création (1875-1914), 2023 ; Olga Medvedkova, Nom, prénom, patronyme – Enquête en trois cahiers, 2024 ; Morgan Labar, La gloire de la bêtise – Régression et superficialités dans les arts depuis la fin des années 1980, 2024 ; Jehanne Denogent, Palimpsestes africains – Primitivisme littéraire et avant-gardes (Paris, 1901-1924), 2024 ; Les réserves des musées – Écologies des collections, édité par Tiziana N. Beltrame et Yaël Kreplak, 2024 ; Edward J. Sullivan, Modernités américaines (1910-1960, traduction de l'anglais, 2024 ; Serge Guilbaut, Ping-pong culturel existentiel – France – États-Unis (1944-1947), 2024 ; Olivier Berggruen, Formes du désir – Une brève histoire de la collection d'art ; Maurice Fréchuret, Aveuglements – Les artistes et la cécité, 2025 ; Elina Gertsman, Vincent Debiais, L'hypothèse abstraite – Écart, excès d'image au Moyen Âge, 2025 ; Marika Takanishi Knowles, Le monde de Pierrot – Art, théâtralité et marché en France (1697-1945), traduction de l'anglais, 2025 ; Marine Schütz, Handmade readymade – Dessin et illustration dans le Pop art américain et britannique (1950-1975), 2025 ; Mélanie Roustan, L'animal captif et la nature sauvage – Une ethnographie du Parc zoologique de Paris, 2025.

FONCTIONS À SCIENCES PO

- Présidente de la Fondation nationale des sciences politiques (élue en 2021).
- Présidente du jury d'admission à Sciences Po (2011-2020).
- Mise en place de l'épreuve d'images à l'examen d'entrée à Sciences Po (2020).
- Conseil d'administration (membre élue, 2016-2021)
- Conseil scientifique (membre élue, 2012-2016).
- Conseil du Centre d'histoire (membre élue, 2010-2013 ; 2019-2021).
- Prix Sciences Po du Patrimoine européen, présidence (29 avril 2016).
- Membre du comité de pilotage de la réforme du Collège à Sciences Po (2015-2016).
- Mise en place du double-master Sciences Po/École du Louvre (2011).

PRINCIPALES FONCTIONS SCIENTIFIQUES ACTUELLES À L'EXTÉRIEUR DE SCIENCES PO

- Membre du Conseil scientifique de l'École nationale des Chartes-PSL (depuis 2025).
- Membre du Conseil d'administration des Amis du Musée du Louvre (depuis 2024).
- Membre du Conseil d'administration de l'École du Louvre (2011-2019).
- Membre de l'Association Internationale des Critiques d'Art (depuis 2003).
- Depuis 1995, rapportrice, experte extérieure, évaluation des professeurs et étudiants en histoire de l'art : Paris I-Sorbonne, EHESS, Columbia University, Duke University (USA), Complutense et Casa de Velázquez (Espagne)
- Membre du Comité français d'Histoire de l'art (depuis 1993).

FONCTIONS ADMINISTRATIVES (hors Sciences Po)

Direction et présidence

- Présidence du Conseil scientifique du Festival de l'histoire de l'art (depuis 2020).
- Création et direction et développement du département d'histoire de l'art de la Faculté des arts, Amiens, 1995-1999.

Conseils d'administration

- Amis du Musée du Louvre (2024-)
- Musée de l'Armée (2014-2020).
- École du Louvre (2011-2017).

CONSEILS SCIENTIFIQUES UNIVERSITAIRES

- Conseil scientifique du Festival de l'Histoire de l'art (depuis 2019).
- Conseil scientifique de l'École Normale Supérieure de Lyon (2007-2010).
- Conseil scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art (2002-2005).
- Comité d'expertise de l'Institut national d'histoire de l'art sur les archives de l'art au XXe siècle (2001-2004).
- 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).
- Mission Scientifique et Technique (Ministère de l'Éducation nationale, 1996 -1997).

CONSEILS SCIENTIFIQUES ET ASSOCIATIONS NON UNIVERSITAIRES

- Conseil scientifique du Musée d'Orsay (2011-2014 puis 2024-).
- Conseil scientifique de la bibliothèque Kandinsky (depuis 2021).
- Conseil scientifique de la Fondation des Treilles (depuis 2021).
- Archives de la critique d'art (depuis 2020).
- Haut conseil des Musées de France (depuis 2018).
- Conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France (2016-2020).
- Commission des acquisitions de l'établissement public des Musées d'Orsay et de l'Orangerie (2014-2023).
- Conseil scientifique de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs (2010-2013).
- Membre de l'International Council, Museum Berggruen, Berlin (depuis 2008).
- Comité scientifique du Musée national Fernand Léger (2009-2012).
- Conseil scientifique de l'Institut Mémoire de l'édition Contemporaine (IMEC) (2008-2013).
- Association Internationale des Critiques d'Art (depuis 2003).
Commission Art et Bibliophilie du Centre National du Livre (1998-2001).

FONCTIONS ET MISSIONS SCIENTIFIQUES PASSÉES

- Membre du Jury du Prix Pierre Daix (2015-2021).
- Membre du jury de recrutement des pensionnaires de l'Institut national d'histoire de l'art (2011-2012).
- Membre du Conseil scientifique de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs ((2010-2013)).
- Membre du Comité consultatif du Musée Fernand Léger (2009-2012).
- Membre du Conseil scientifique de l'IMEC (2008-2013).
- Membre du Conseil scientifique de l'École Normale Supérieure de Lyon, (2007-2010).
- Rapporteure dans le jury de la Villa Médicis, Ministère de la Culture (2006).
- Membre élue du Conseil National des Universités (22e section), (2003-2007).
- Fondatrice en 2003 et membre du jury de la bourse d'études Hans Hartung et Anna-Eva Bergman.
- Membre du Conseil scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art (mandat 2002-2005).
- Membre expert du groupe d'études de l'Institut national d'histoire de l'art sur les archives de l'art au XXe siècle (2001-2004).
- Membre du Comité d'experts auprès du Ministère de l'Éducation nationale. Dossier : « l'enseignement en histoire de l'art dans les collèges et lycées », 2001.
- Membre du Conseil national de coordination des sciences de l'homme et de la société (2001).

- Membre de la Commission Art et Bibliophilie du Centre National du Livre (1998-2001).
- Membre de la Mission Scientifique et Technique (Ministère de l'Éducation nationale (1996-1997).
- Membre des commissions de spécialistes de l'UPJV, Amiens, 22e section, Faculté des Arts d'Amiens, 18e section (1995-2009).
- Membre du Conseil d'administration de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (1995-1998).