

Par l'APAHU Olivier BONFAIT*,
avec Jean-Marie GUILLOUET** et Jérémie KOERING***

Le prince et les arts en France et en Italie, XIV^e-XVIII^e siècle

Cette première bibliographie permet un premier survol de la question. Pour des raisons de délai, elle n'est pas encore commentée et privilégie les arts plastiques et visuels. Une bibliographie plus fournie sur certains sujets et commentée sera publiée dans la prochaine livraison de la revue.

1. Ouvrages généraux

1.1 Les grandes collections

Le candidat aura toujours intérêt à se reporter aux grandes collections, qui donnent un aperçu général, et permettent d'acquies une certaine familiarité avec l'histoire de l'architecture, de la peinture et de la sculpture, mais aussi des arts décoratifs (décors éphémères inclus) Ces ouvrages, le plus souvent, incluent un chapitre sur les contextes de la création et sur le mécénat des grands ou des villes Ils ont en plus l'avantage d'être disponibles dans toutes les bibliothèques universitaires et également les bibliothèques municipales des grandes villes

On peut distinguer trois grandes collections :

L'univers des formes beaux volumes de 450 pages environ, avec une abondante iconographie Certains textes sont plus anciens mais continuent de faire autorité, ils permettront d'acquies une culture générale

- Alain Erlande-Brandenburg, *Le Monde gothique, La Conquête de l'Europe*, Paris, Gallimard, 1987
- Roland Recht et Albert Chatelet, *Le Monde gothique, Automne et renouveau 1380-1500*, Paris, Gallimard, 1988
- Ludwig Heinrich Heydenreich, *Ecllosion de la Renaissance, 1400-1460*, Paris, Gallimard, 1972 (1985)
- Andre Chastel, *Le Grand atelier d'Italie 1460-1500*, Paris, Gallimard, 1965
- Andre Chastel, *Renaissance meridionale Italie, 1460-1500*, Paris, Gallimard, 1965

- Ludwig Heinrich Heydenreich et Gunther Passavant, *Le Temps des genres Renaissance italienne, 1500-1540*, Paris, Gallimard, 1974 (1986)
- Daniel Arasse, Andreas Tonnesmann, *La Renaissance maniériste*, Paris, Gallimard, 1997

L'art et les grandes civilisations (Mazenod) gros volumes de 600 pages environ avec une abondante illustration (320 couleurs, 700 noirs et blanc) et à la fin, une utile 'documentation' avec de courtes notices sur les principaux monuments

- Alain Erlande-Brandenburg, *L'Art gothique*, Paris, Mazenod, 1983 (2004)
- Bertrand Jestaz, *L'Art de la Renaissance*, Paris, Mazenod, 1984 (2007)
- Yves Bottineau, *L'Art baroque*, Paris, Mazenod, 1986 (2005)
- Philippe Morel (ed), *L'Art italien du IV^e siècle à la Renaissance*, Paris, Citadelles & Mazenod, 1997
- Philippe Morel (ed), *L'Art italien de la Renaissance à 1905*, Paris, Citadelles & Mazenod, 1998

Histoire artistique de l'Europe chaque volume de cette collection plus récente est dirigé par un historien de l'art et un historien, d'où une plus grande attention à l'histoire sociale de l'art, au rôle des mécènes et à la situation sociale de l'artiste

- Georges Duby, *Le Moyen Age*, Paris, Seuil, 1997
- Jean Delumeau et Ronald Lightbown, *La Renaissance*, Paris, Seuil, 1996
- Joel Cornette et Alain Mérot, *Le XVII^e siècle*, Paris, Seuil, 1999
- Thomas W Gaehtgens et Krzysztof Pomian, *Le XVIII^e siècle*, Paris, Seuil, 1998

* Professeur d'Histoire de l'art moderne à l'Université de Provence Président de l'APAHU

** Maître de conférences d'Histoire de l'art médiéval Université de Nantes

*** Docteur de l'Histoire de l'art de l'Université de Paris I - Panthéon Sorbonne

1.2 Les dictionnaires et encyclopedies

Dictionnaires généraux

- *The Dictionary of art* (sous la direction de Jane Turner), 34 vol., Londres, MacMillan, 1996

Ce remarquable dictionnaire, appelé aussi le *Grove* ou le *Mac Millan Dictionary of Art*, est disponible également en ligne (MacMillan a aussi publié *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 2^e ed 2001 qui est également en ligne). Le dernier volume d'index permet de circuler à travers les différentes notices, qui sont souvent très bien faites et comportent une bibliographie. Pour le sujet du CAPES, il sera utile de consulter les entrées par grandes familles princières (Medici : une entrée générale et 30 entrées biographiques) et par ville, Etat ou foyer artistique, qui comprennent généralement un chapitre « art life and organization » dans lequel il est traité du mécénat.

Encyclopaedia Universalis

La première édition papier en 20 volumes (1968-1975) connut de nombreuses rééditions et mises à jour, et maintenant cette encyclopédie est diffusée en ligne par abonnement payant (la plupart des services de documentation des universités y sont abonnés). Les articles sont souvent très bien faits, et synthétisent les apports des sciences humaines pour les grandes notions, les états de la réflexion ou les connaissances.

Dictionnaires par époque ou pays

- Pascale Charron et Jean-Marie Guillouet (ed.), *Dictionnaire d'histoire de l'art du Moyen Âge occidental*, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2009
- Jean François Bluche (ed.), *Dictionnaire du Grand Siècle*, Paris, Fayard, 1990 (nouvelle éd. 2005)
- Michel Delon (ed.), *Dictionnaire européen des Lumières*, Paris, PUF, 1997 (2007)

1.3 Ressources en ligne : les sites d'images

Le candidat aura tout intérêt à se familiariser avec les œuvres, et pourra, pour ce faire, consulter les nombreuses banques d'images en ligne. Le site de l'agence photo de la RMN ne donne que des informations de base sur les œuvres (et les reproductions sont souvent de faible résolution). Le site du Louvre et notamment la base atlas ou les autres ressources de l'onglet « œuvres » donne des informations plus fournies. Le candidat aura en fait tout intérêt à consulter des grandes bases en ligne internationales et il trouvera un guide utile sur le contenu de celles-ci et les modes d'utilisations sur le site de l'APAHU (http://www.apahu.org/pedagogie/sites_images.htm)

1.4 Textes généraux

Cette question du CAPES risque de faire éclore un ou deux ouvrages liés au sujet, qui sinon n'avaient pas été traités en tant que tel surtout dans ce découpage chronologique et géographique.

Un texte fondamental, aussi son importance historiographique :

- Norbert Elias, *La civilisation de cour*, Paris, Flammarion (Champs), 2008 (Berlin, 1969, Paris, 1985)

Littérature

Pour l'Italie, le candidat aura tout intérêt à se reporter aux synthèses très bien faites dans :

- *Il letterato e le istituzioni*, Turin, Giulio Einaudi (*Letteratura italiana*), 1982
- *Storia e geografia. Il l'età moderna*, Turin, Giulio Einaudi (*Letteratura italiana*), 1988n (2 vol.)

Pour la France la collection *Precis de Littérature française par siècle* (Paris, PUF), fournit de bonnes synthèses.

Certains ouvrages plus précis sont indiqués dans le cours de la bibliographie, la liste sera complétée par la suite.

Pour la **musique**, quelques ouvrages sont indiqués à ce stade, une bibliographie plus complète, notamment pour l'Italie, sera fournie dans la bibliographie détaillée.

Le sujet a été traité surtout selon les thèmes suivants :

Le statut de l'artiste

- Andrew Martindale, *The Rise of the Artist in the Middle Ages and Early Renaissance*, Londres, 1972
- Martin Warnke, *L'Artiste et la cour : aux origines de l'artiste moderne*, Paris, Editions de la Maison des sciences de l'homme, 1989 (Cologne, 1985)

Stephen J Campbell (ed.), *Artists at Court : Image-making and Identity 1300 – 1550*, Chicago, University of Chicago Press, 2004

Le portrait du prince :

- Enrico Castelnuovo, *Portrait et société dans la peinture italienne*, Paris, Gerard Montfort, 1993 (Turin, 1973)
- Olivier Bonfait et Brigitte Mann (ed.) *Les Portraits du pouvoir* (actes de colloque, Rome, 2001), Rome-Paris, Somogy, 2003

NB : Comme pour beaucoup d'autres domaines de l'histoire de l'art, une bonne partie des publications citées sont des catalogues d'exposition. Le candidat aura tout intérêt à lire les essais ou chapitres introductifs, mais aussi certaines notices, qui lui paraîtront plus liées directement au sujet ou qui auront retenu son attention (et seront donc plus facilement mémorisées).

2. Le Moyen-Age : Italie, XV^e siècle, France XIV^e-XV^e siècles

Fabienne Joubert (ed.), *L'Artiste et le commanditaire aux derniers siècles du Moyen Âge*, Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2001

2.1 la France des XIV^e et XV^e siècles

- *L'art au temps des rois maudits : Philippe le Bel et ses fils, 1285-1328* (cat. expo, Paris, D. Gaborit-Chopin et J. R. Gaborit commissaires), Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1998
- Danièle Gaborit-Chopin, François Avril (ed.), *1300 : l'art au temps de Philippe le Bel* (actes de colloque, Paris, juin 1998), Paris, Ecole du Louvre, 2001
- *Les Fastes du gothique. Le siècle de Charles V* (cat. expo, Paris, Galerie nationale du Grand Palais), Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1981
- Pierre-Yves Le Pogam, « Les «œuvres royales» sous Charles VII », dans Odette Chapelot (dir.), *Du projet au chantier : maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre aux XIV^e - XVI^e siècles*, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, (Civilisations et sociétés, 106), Paris, 2001, pp. 265-277
- Frédéric Pleybert (ed.), *Paris et Charles V*, Paris, Action artistique de la ville de Paris, 2001
- Isabelle Taveau-Launay, « Raymond Du Temple, maître d'œuvre des rois de France et des princes » dans Odette Chapelot (dir.),

- Du projet au chantier maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre aux XIV^e - XVI^e siècles*, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, (Civilisations et sociétés, 106), Paris, 2001, p 323-338
- Paris 1400 *Les arts sous Charles VI*, (cat expo Paris, Musée du Louvre, 2004, Elisabeth Taburet-Delahaye, François Avril commissaires), Paris, Réunion des Musées Nationaux, 2004
 - Elisabeth Taburet-Delahaye (ed.), *La création artistique en France autour de 1400* (actes du colloque international, Ecole du Louvre, 7 et 8 juillet 2004, Musée des Beaux-Arts de Dijon/ Université de Bourgogne, 9 et 10 juillet 2004), Paris, Ecole du Louvre, 2006
 - Françoise Autrand (ed.), *La France et les arts en 1400 Les princes des fleurs de lis*, Paris, 2004
 - *Une Fondation disparue de Jean de France, duc de Berry la Sainte-Chapelle de Bourges*, (cat expo Bourges, musée du Berry, Beatrice de Chancel-Bardelot et de Clemence Reynaud commissaires), Paris, Somogy, 2004
 - Alain Salamagne (ed.), *Le Palais et son décor au temps de Jean de Berry*, Tours, Université François Rabelais, 2010
 - *L'Art à la cour de Bourgogne le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur (1364 - 1419) Les princes des fleurs de lis* (cat expo Dijon, musée des Beaux-Arts, Stephen N Fliegel, Sophie Jugie commissaires), Paris, Réunion des Musées Nationaux, 2004
 - Michele Tomasi, « L'art en France autour de 1400 éléments pour un bilan », *Perspective, La revue de l'INHA*, 2006-1, p 97-118 Article qui fait le bilan historiographique de la production des 15 dernières années, très utile
 - Christiane Prigent, *Pouvoir ducal et production artistique en Basse-Bretagne, 1350-1575*, Paris, 1992
 - Françoise Robin, *La Cour d'Anjou-Provence La vie artistique sous le règne de René*, Paris, 1985
 - Sophie Cassagnes-Brouquet, *Louis XI ou le mécénat bien tempéré*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007
 - *Les Manuscrits à peintures en France, 1440-1520* (cat expo Paris, Bibliothèque nationale de France, François Avril, Nicole Reynaud commissaires), Paris, Flammarion-Bibliothèque nationale, 1993

2.2 La papauté en Avignon

- Enrico Castelnuovo, *Un Peintre italien à la cour d'Avignon Matteo Giovannetti et la peinture en Provence au XIV^e siècle*, Paris, Gerard Monfort, 1996 (Turn, 1962)
- Bernard Guillemin, *La Cour pontificale d'Avignon, 1309-1376*, Paris-Rome, Ecole française de Rome-De Boccard, 1966
- Enrico Castelnuovo, « Avignon », dans *Enciclopedia dell'arte medievale*, vol 2, Istituto delle enciclopedia italiana, Rome, 1991, p 760-777
- *Monument de l'histoire Construire, reconstruire le palais des papes, Avignon XIV^e-XX^e siècle* (cat expo Avignon, Palais des Papes, Dominique Vingtain commissaire), Avignon, 2002

2.3 Italie

- Charles M Rosenberg (ed.), *Art and Politics in Late Medieval and Early Renaissance Italy 1250-1500*, Notre Dame, Notre Dame Conferences in Medieval Studies, 1990
- John T Paoletti, Gary M Radke, *Art in Renaissance Italy*, New York, Abrams, 2002, (2^e édition, préférable) Ce volume couvre l'Italie du XIII^e au XVI^e siècle et développe remarquablement, par grands foyers artistiques ou États, les problématiques et les connaissances liées au mécénat princier

- Nicolas Bock, « Vivre comme le pape au Moyen Age Residences, architectes et cérémoniel du XII^e au XV^e siècle » (comptes rendus de Gottfried Kerscher *Architektur als Repräsentation Spätmittelalterliche Palastbaukunst zwischen Pracht und zereemoniellen Voraussetzungen*, 2000, Alessio Monciatti (ed.), *Domus et splendida palatia residenze papali e cardinalizie a Roma fra XII^e-XV^e secolo*, 2004, Pierre-Yves Le Pogam, *Les maîtres d'œuvre au service de la papauté dans la seconde moitié du XIII^e siècle*, 2004), *Perspective La revue de l'INHA*, 2006-1, p 129-133

3. La Renaissance, Italie XV^e-XVI^e siècles, France XVI^e siècle

- Roy Strong, *Les Fêtes de la Renaissance, 1450-1600*, Solin, 1992

3.1 Italie, XV^e-XVI^e siècles

- Jacob Burckhardt, *La Civilisation de la Renaissance en Italie*, Paris, 1966 (1860)
- Michel Pastoureau, « L'état et son image emblématique », dans *Culture et idéologie dans la genèse de l'Etat moderne*, Rome, Ecole française de Rome, 1985, p 145-153
- Charles M Rosenberg (ed.), *Art and Politics in Late Medieval and Early Renaissance Italy 1250-1500*, Notre Dame, Notre Dame Conferences in Medieval Studies, 1990
- Peter Burke, *La Renaissance en Italie art, culture, société*, Paris, 1991 (Princeton 1987)
- Loren Partridge, Randolph Starn, *Three Halls of State in Italy, 1300-1600*, Berkeley, University of California Press, 1992
- Julian Kliemann, *Gesta dipinte, la grande decorazione nelle dimore italiane dal Quattrocento al Seicento*, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 1993
- Mary Hollingsworth, *Patronage in Renaissance Italy from 1400 to the Early Sixteenth Century*, Baltimore, John Hopkins University Press, 1994
- Alison Cole, *La Renaissance dans les cours italiennes*, Flammarion, Paris, 1995
- Steffi Roettgen, *Fresques italiennes de la Renaissance, 1400-1470*, Citadelles & Mazenod, Paris, 1996
- Steffi Roettgen, *Fresques italiennes de la Renaissance, 1470-1510*, Citadelles & Mazenod, Paris, 1997
- John T Paoletti, Gary M Radke, *Art in Renaissance Italy*, New York, Abrams, 2002, (2^e édition, préférable)
- Patricia Falguieres, *Les chambres des merveilles*, Fayard, Paris, 2003
- Julian Kliemann, Michael Rohlmann, *Fresques italiennes du XVI^e siècle De Michel-Ange aux Carrache (1510-1600)*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2004
- John T Paoletti, Gary M Radke, *Art, Power, and Patronage in Renaissance Italy*, Londres, Prentice Hall, 2005
- Michel Hochmann et alii (ed.), *Programme et invention dans l'art de la Renaissance* (actes de colloque, Rome, Villa Medici, 20-23 avril 2005), Rome-Paris, Editions Somogy (collection d'Histoire de l'Art de l'Académie de France à Rome), 2008
- Daniel Arasse, *Decors italiens de la Renaissance*, Paris, Hazan, 2009

Charles M Rosenberg (ed), *The Court Cities of Northern Italy Milan, Parma, Piacenza, Mantua, Ferrara, Bologna, Urbino, Pesaro, and Rimini*, (Artistic Centers of the Italian Renaissance), New York, Cambridge University Press, 2010

Milan

- Evelyn S Welch, *Art and Authority in Renaissance Milan*, New Haven-Londres, Yale University Press, 1996

Mantoue, Isabelle d'Este et les Gonzague

- Giovanni Romano, *De Mantegna a Raphael vers le portrait moderne*, Paris, Gerard Monfort, 1996 (Turin, 1981)
- Splendours of the Gonzaga (cat expo, Londres, Victoria and Albert Museum, 1981-1982, David Chambers et Jane Martineau commissaires), Milan, Almicare Pizzi, 1981
- Stephen J Campbell, *The Cabinet of Eros Renaissance Mythological Painting and the Studiolo of Isabella d'Este*, New Haven-Londres, Yale University Press, 2006
- Jeremie Koering, « La sala di Troia de Jules Romain l'histoire et ses complications », *Studiolo, La revue d'histoire de l'art de l'Academie de France a Rome*, 3, 2005, p 191-218
- Jeremie Koering, « Isabelle d'Este collectionneuse et commanditaire » (compte rendu groupe de Clifford M Brown, "Per dare qualche splendore a la gloriosa città di Mantua" Documents for the Antiquarian Collection of Isabella d'Este, Bulzoni, Rome, 2002, Clifford M Brown, *Isabella d'Este in the Ducal Palace in Mantua an overview of her rooms in the Castello di San Giorgio and the Corte Vecchia*, Bulzoni, Rome, 2005, Stephen J Campbell, *The Cabinet of Eros Renaissance Mythological Painting and the Studiolo of Isabella d'Este*, Yale University Press, New Haven-Londres 2006), *Perspective La revue de l'NHA*, 2006-2, p 319-324

Ferrare et les Este

- *Le muse e il principe arte di corte nel Rinascimento padano* (cat expo, Milan, museo Poldi Pezzoli, Alessandra Mottola Molino, Mauro Natale commissaires), Modene, Panini, 1991, 2 vol (catalogue d'exposition et essais)
- *Une Renaissance singulière la cour des Este a Ferrare* (cat exp, Bruxelles, 2004), Bruxelles, Editions Snoeck, 2004 (version italienne remaniée *Este a Ferrara Una corte nel Rinascimento* (cat expo, Ferrare, castello, Jadranka Bentini commissaire) Milan, Silvana Editoriale, 2004)

Urbino et les Della Rovere

- Luciano Cheles, *The Studiolo of Urbino an Iconographic Investigation*, Wiesbaden, Reichert, 1986
- *I Della Rovere* (cat expo, Urbino, Palazzo ducale, Paolo Dal Poggetto commissaire), Milan, Electa, 2004

Florence et les Médicis

- Andre Chastel, *Art et humanisme a Florence au temps de Laurent le Magnifique*, Paris, PUF, 1961
- Martin Wackernagel, *The World of the Florentine Renaissance Artist Projects and Patrons, Workshop and Art Market*, Princeton, Princeton University Press, 1981 (Leipzig, 1938)
- Philippe Morel, « Le studiolo de Francesco I de' Medici et l'économie symbolique du pouvoir au Palazzo Vecchio », dans *Symboles de la Renaissance*, II, Paris, 1982, p 185-205
- Gian Carlo Garfagnini (ed), *Lorenzo il Magnifico e il suo mondo* (actes colloque, Florence, 1992), Florence, Leo S Olschki, 1994

Voir en particulier Frank A D'Accone, "Lorenzo the Magnificent and Music" (p 259-190), Caroline Elam, "Lorenzo's Architectural and Urban Policies" (p 357-384), Patricia Rubin, "Vasari, Lorenzo and the Myth of Magnificence", p 427-442

- *Magnificenza alla corte dei Medici Arte a Firenze alla fine del Cinquecento* (cat expo, Florence, Palazzo Pitti, 1997-1998), Milan, Electa, 1997
- Dale V Kent, *Cosimo de' Medici and the Florentine Renaissance the patron's œuvre*, New Haven-Londres, Yale University Press, 2000
- Maunce Brock, *Bronzino*, Paris, Flammarion 2002
- Hen Th Van Veen, *Cosimo I de' Medici and his Self-Representation in Florentine Art and Culture*, New York, Cambridge University Press, 2006

Rome

- Ingrid D Rowland, *The culture of the High Renaissance Ancients and Moderns in Sixteenth-Century Rome*, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 1998
- Gerard Labrot, *Le palais Farnese de Caprarola Essai de lecture*, Paris, Klincksieck, 1970
- Clare Robertson, *'Il Gran Cardinale' Alessandro Farnese, Patron of the Arts*, New Haven-Londres, Yale University Press, 1992
- Lucia Fornari Schianchi (ed), *I Farnese Arte e Collezionismo Studi*, Milan, Electa, 1995

3.2 La France de la Renaissance

- Henn Zerner, *L'art de la Renaissance en France l'invention du classicisme*, Paris, Flammarion, 2002 (1996)
- *Primatice, maître de Fontainebleau* (cat expo, Paris, musée du Louvre, Dominique Cordellier commissaire), Paris, RMN, 2004
- Dora et Erwin Panofsky, *Etude iconographique de la galerie François I^{er} a Fontainebleau*, Paris, Gerard Monfort, 1992 (trad de l'article paru en anglais en 1958)
- Anne Marie Lecoq, *François I^{er} imaginaire, Symbolique et politique a l'aube de la Renaissance française*, Paris, Macula, 1987
- *La Galerie François I^{er} a Fontainebleau*, numero special de la *Revue de l'art*, Paris, Flammarion, 1972
- Cecile Scaillez (ed), *François I^{er} et ses artistes dans les collections du Louvre*, Paris, RMN, 1992
- Herve Oursel, Julia Fritsch (ed), *Henn II et les arts* (actes de colloque, Ecouen, Ecole du Louvre et Musée national de la Renaissance, 25, 26 et 27 septembre 1997), Paris, Ecole du Louvre, 2003
- Isabelle de Conihout, Jean-François Maillard, Guy Poirier (ed), *Henn III mecene des arts, des sciences et des lettres* (actes colloque, Paris, Fondation Singer-Polignac, juillet 2003), Paris, PUPS, 2006
- Jacques Thuillier, « Peinture et politique une théorie de la galerie royale sous Henn IV », *Etudes d'art offertes a Charles Sterling*, Paris, 1975, p 175-205
- Yvonne Jestaz, *Henn IV a Fontainebleau un grand bâtisseur*, Versailles, Artlys, 2002
- *Les Arts au temps d'Henn IV* (actes de colloque, Fontainebleau, septembre 1990), Pau, Association Henn IV, 1992

4. l'époque moderne, Italie et France, XVII^e-XVIII^e siècles

Roland Mousnier et Jean Mesnard (ed.), *L'Age d'or du mécénat (1598-1661)*, (actes de colloque, Paris, 1983), Paris, CNRS, 1985

4.1 Italie

Francis Haskell, *Mécènes et peintres l'art et la société au temps du baroque italien*, Paris, Gallimard, 1991 (New Haven-Londres, 1962, 1980)

- Rudolf Wittkower *Art et architecture en Italie 1600-1750*, Paris, Hazan, 1991 (Hadmondsworth, 1958, 1973 [Pelican History of Art], 1999) Surtout utile pour la présentation de l'évolution artistique

Rome

- *Roma di Sisto V Le arti e la cultura* (cat expo, Rome, 1993-1994, Maria-Luisa Madonna commissaire), Roma, De Luca, 1993

- Steven S Ostrow, *Art and Spirituality in Counter-Reformation Rome, the Sistine and Pauline Chapels in S. Maria Maggiore*, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 1996

- Anna Coliva, « Casa Borghese, La committenza artistica del Cardinal Scipione », *Bernini scultore* (cat expo, Rome, Galleria Borghese, 1998 Anna Colliva et Sebastian Schutze commissaires), Rome, De Luca, p 391 420

- Marc Fumaroli « L'Inspiration du poète de Poussin les deux Parnasses », *L'Ecole du silence Le sentiment des images au XVII^e siècle*, Paris, Flammarion, 1994, p 53-48 (1989)

- John Beldon Scott, *Images of Nepotism, The painted Ceilings of Palazzo Barberini*, Princeton, Princeton University Press, 1991

- Frederick Hammond, *Music and Spectacle in Baroque Rome Barberini patronage under Urban VIII*, New Haven Londres, Yale University Press, 1994

- Pascal-François Bertrand, *Les tapisseries des Barberini et la décoration d'intérieur dans la Rome baroque*, Turnhout, Brepols, 2005

- Lorenza Mochi Onori, Sebastian Schutze, Francesco Solinas (ed.), *I Barberini e la cultura europea del Seicento* (actes de colloque, Rome, Palais Barberini, 2004), Rome, De Luca, 2007 Voir notamment Marc Fumaroli, « Le 'siècle' d'Urban VIII », p 1-14

- Sebastiano Roberto (dir.), *Gianlorenzo Bernini e Clemente IX Rospiigiosi arte e architettura a Roma e in Toscana nel Seicento*, Rome, Gangemi, 2004

- *Papa Albani e le arti a Urbino e a Roma 1700-1721* (cat expo, Urbino, Palazzo del Collegio, 2001-2002), Venise, Marsilio, 2001

- Christopher M S Johns, *Papal art and cultural politics Rome in the age of Clement XI*, Cambridge/New York, University of Cambridge Press, 1993

- *Art in Rome in the Eighteenth Century* (cat expo, Philadelphie Houston, 2000, Edgar Peters Bowron et Joseph J Rishel commissaires), Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 2000 Voir notamment pour le sujet du concours l'article de Christopher M S Johns, « The Entrepot of Europe », p 17- 45)

Turin

- *Diana Tronfatrice Arte di corte nel Piemonte del Seicento* (cat expo, Turin, 1989, Michel di Macco et Giovanni Romano commissaires), Turin, Umberto Allemandi, 1989

- *Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna, 1773-1861* (cat expo, Turin, 1980, Enrico Castelnuovo et Marco Rosci commissaires), Turin, 1980 Voir le volume I, « Ancien Regime », p 1-180

Parme

- *L'Arte a Parma dai Farnese ai Borboni* (cat expo, Parme, 1979), Bologne, Alfa, 1979 (plus pour une simple consultation)

Florence et les Médicis

- Malcolm Campbell, « Medici Patronage and the Baroque A Reappraisal », *Art Bulletin*, XLVIII, 1966, p 133-146

- Edward L Goldberg, *After Vasari History, Art and Patronage in Late Medici Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1988

- Edward L Goldberg, *Patterns in late Medici Art Patronage*, Princeton, Princeton University press, 1983

Naples

- *Civiltà del Seicento a Napoli*, (cat expo, Naples, 1984), Naples, Electa Napoli, 1984 (certains essais du volume 2, notamment sur la musique)

- *Civiltà del Settecento a Napoli* (cat expo, Naples, 1979-1980), Florence, Centro Di, 1979, 2 vol

4.2 La Lorraine

Paulette Chone, *Emblemes et pensée symbolique en Lorraine (1525-1633)* « Comme un jardin au cœur de la chrétienté », Paris, Klincksieck 1991

- *L'art en Lorraine au temps de Jacques Callot* (cat expo, Nancy, musée des Beaux-Arts, 1992, Jacques Thuillier et Claude Petry commissaires), Paris, RMN, 1992

- Alexandre Gady et Jean Marie Perouse de Montclos (ed.), *De l'esprit des villes Nancy et l'Europe urbaine au siècle des Lumières, 1720-1770* (cat expo, Nancy, musée des Beaux-Arts, 2005), Versailles, Artlys, 2005

4.3 La monarchie française (XVII^e-XVIII^e siècles)

Ouvrages généraux sur le XVII^e siècle

- Paul Benichou, *Morales du Grand Siècle*, Paris, Gallimard, 1998 (1948) Très utile comme lecture introductive

- Marc Fumaroli, « Les abeilles et les araignées », dans Anne-Marie Lecoq (ed.), *La Querelle des Anciens et des Modernes*, Paris, Gallimard, Folio, 2001, p 12-218 (fondamental pour la question de la monarchie et de la Querelle)

- Anthony Blunt, *Art et architecture en France, 1500-1700*, Paris, Macula, 1983 (Londres, *Pelican History of Art*, 1953, ed anglaise mise à jour, 1999)

- Antoine Schnapper, *Curieux du Grand Siècle, Collections et collectionneurs dans la France du XVII^e siècle*, Paris, Flammarion, 1994 (collection Champs, 2^e ed, 2005)

- Jean Mesnard (ed.), *Precis de Littérature française du XVII^e siècle*, Paris, PUF, 1990

- Alain Viala, *Naissance de l'écrivain*, Paris, Minuit, 1985

- Marcelle Benoit (ed.), *Dictionnaire de la Musique en France aux XVII^e et XVIII^e siècles*, Paris, Fayard, 1992

Marie de Médicis, Louis XIII, Richelieu ; la Régence d'Anne d'Autriche et Mazarin

- Margaret McGowan, *L'art du ballet à la cour en France, 1581-1643*, Paris, CNRS, 1978
- Sara Mamone, *Paris et Florence deux capitales du spectacle pour une reine, Marie de Médicis*, Paris, Seuil, 1990 (Milan, 1988)
- Françoise Graziani et Francesco Solinas (ed.), *Le « Siècle » de Marie de Médicis* (actes du séminaire, Paris, Collège de France, 2000), Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2002
- Françoise Bardon, *Le Portrait mythologique à la cour de France sous Henri IV et Louis XIII mythologie et politique*, Paris, Picard, 1974
- Marc Fumaroli, « Des leurreurs qui persuadent les yeux », La peinture française sous Louis XIII », *L'Ecole du silence Le sentiment des images au XVII^e siècle*, Paris, Flammarion, 1994, p 369-422 (1981)
- *Richelieu et le monde de l'esprit* (cat expo , Paris, La Sorbonne, 1985), Paris, Imprimerie Nationale, 1985
- Roland Mousnier (ed.), *Richelieu et la culture* (actes de colloque, 1985), Paris, CNRS, 1987
- *Richelieu L'art et le pouvoir* (cat expo , Montreal, Cologne, 2003 , Hilliard T Goldfarb commissaire), Snoeck-Ducaju & Zoon, 2002
- Jean-Claude Boyer, Barbara Gaehtgens et Benedicte Gady (ed.), *Richelieu, patron des arts*, Paris, Centre allemand d'histoire de l'art/ Editions de la Maison des sciences de l'homme, 2009
- Chantal Grell (ed.), *Anne d'Autriche, Infante d'Espagne et Reine de France*, Paris, Perrin, 2009
- Isabelle de Conihout et Patrick Michel, *Mazarin les lettres et les arts* (actes de colloque, Paris, 2002), Paris, Bibliothèque Mazarine/Monelle Hayot, 2006

Louis XIV

- Jacques Thuillier, « Reflexions sur la politique artistique de Colbert », *Un nouveau Colbert* (actes de colloque, Paris, Sorbonne, 1983), Paris, SEDES/CDU, 1985, p 275-286
- Marc Fumaroli, « Devises pour les tapisseries du Roi Soleil », *L'Ecole du silence Le sentiment des images au XVII^e siècle*, Paris, Flammarion, 1994, p 423-446 (1988)
- Jean-Pierre Neraudeau, *L'Olympe du Roi-Soleil Mythologie et idéologie royale au Grand Siècle*, Paris, Les Belles Lettres, 1986
- Peter Burke, *Louis XIV, Les stratégies de la gloire*, Paris, Seuil (Points), 2007 (New-Haven-Londres, 1992 , Paris, 1995)
- Christian Biet, *Les miroirs du Soleil Le roi Louis XIV et ses artistes*, Paris, Gallimard, (*Decouvertes*), 2000
- *Louis XIV, l'homme et le roi* (cat expo , Versailles, Château, 2009-2010 , Alexandre Maral et Nicolas Milovanovic commissaires), Paris, Flammarion, 2009
- Robert W Berger, *The Palace of the Sun The Louvre of Louis XIV*, University Park, The Pennsylvania State University Press, 1993
- Thierry Sarmant *Les Demeures du Soleil Louis XIV, Louvois et la Sunntendance des Bâtiments du Roi*, Seyssel, Editions Champ Vallon, 2003
- Gérard Sabatier, *Versailles ou la figure du roi*, Paris, Albin Michel, 1999
- Nicole Ferrier-Cavenviere, *L'image de Louis XIV dans la littérature française de 1660 à 1715*, Paris, PUF, 1981

- Emmanuel Coquery, « Le portrait de Louis », *Visages du Grand Siècle Le portrait français sous le règne de Louis XIV* (cat expo , Nantes-Toulouse, 1997-1998 , Emmanuel Coquery commissaire), Paris, Somogy, 1997, p 74-89
- Jean- Marie Apostolides, *Le Roi-machine spectacle et politique au temps de Louis XIV*, Paris, Minuit, 1981
- Louis Mann, *Le portrait du roi*, Paris, Minuit, 1981
- Thomas Kirchner, *Le héros épique Peinture d'histoire et politique artistique dans la France du XVII^e siècle*, Paris, Centre allemand d'histoire de l'art/Editions de la Maison des sciences de l'homme, 2008 (Munich, 2001)
- Milovan Stanic, « Travaux récents en Allemagne sur l'art dans la France de Louis XIV », *Perspective, La revue d'histoire de l'art de l'INHA* 2007-2, p 387-391 (compte rendu de Jutta HELD, *Französische Kunsttheorie des 17. Jahrhunderts*, Munich, Fink, 2001 , Dietrich ERBEN, *Paris und Rom Die staatlich gelenkten Kunstbeziehungen unter Ludwig XIV*, Berlin, Akademie-Verlag, 2004
- Marcelle Benoit, *Versailles et les musiciens du roi Etude institutionnelle et sociale, 1661-1733*, Paris, Picard, 1971

La monarchie et les Lumières : Louis XV et Louis XVI

- Jean Locquin, *La peinture d'histoire en France de 1747 à 1785*, Paris, 1978 (1912)
- *Louis XV, un moment de perfection de l'art français* (cat expo , Paris, Hôtel de la Monnaie, 1974), Paris, Hôtel de la Monnaie, 1974
- Thomas Crow, *La peinture et son public au XVIII^e siècle*, Paris, Macula, 2000 (New Haven- Londres, 1985)
- Chapitre « Les pouvoirs en représentation » dans Alexandre Gady et Jean-Marc Perouse de Montclos (dir.), *De l'esprit des villes Nancy et l'Europe urbaine au siècle des Lumières, 1720 – 1770* (cat expo , Nancy, musée des Beaux-Arts, 2005), Nancy, Artlys, 2005
- Malcolm Baker, « Pourquoi la sculpture n'est plus ennuyeuse Recherches sur la sculpture française des jardins de Versailles aux pantheons de la Revolution », *Perspective, La revue d'histoire de l'art de l'INHA*, 2007-2, p 286-314
- Etienne Jollet « Les statues équestres des rois de France à Paris au XVII^e et XVIII^e siècle », *Le Cheval à Paris*, Paris, Action Artistique de la Ville de Paris, 2006
- Barthelemy Jobert, « The 'Travaux d'encouragement' An aspect of Official Art Policy in France under Louis XVI », *Oxford Art Journal*, 10, 1987, p 3-14
- Christian Michel, *Charles-Nicolas Cochin et l'art des Lumières*, Paris/Rome, Ecole française de Rome, 1993
- Andrew McClellan, *Inventing the Louvre Art, Politics, and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth Century Paris*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994
- Colin B Bailey, *Patrotic Taste Collecting Modern Art in Pre-Revolutionary Paris*, New Haven-Londres, Yale University Press, 2002 (plus comme exemple d'un mécénat hors de la monarchie)