

LIRE POUR ENSEIGNER

LIRE • OBSERVER • COMPRENDRE • TRANSPOSER

Une base de lectures et de ressources pour construire sa culture du design et des métiers d'art, comprendre comment on apprend et comment on enseigne, et installer une veille qui nourrit ses cours comme son dossier de concours.

COMPRENDRE
ANALYSER
ÉCRIRE
COOPÉRER
RÉÉCRIRE

CULTURE DU DESIGN ET DES MÉTIERS D'ART

Histoire, théories, enjeux actuels,
geste et matière.

ENSEIGNER ET APPRENDRE

Didactique du design, pédagogie,
évaluation, coopération.

SE TENIR À JOUR

Revue, sites, lieux et une méthode
de veille régulière.

SEPT RAYONS

COMPRENDRE
LE DESIGN

DESIGN
AUJOURD'HUI

MÉTIERS D'ART
GESTE, MATIÈRE

ENSEIGNER
LE DESIGN

APPRENDRE,
ÉVALUER

COOPÉRER,
DIFFÉRENCIER

VEILLE
ET RESSOURCES

01 / MODE D'EMPLOI

SE CONSTITUER UNE CULTURE

Le rapport du jury 2026 regrette des références « limitées, datées ou insuffisamment contextualisées » et encourage les candidats à renforcer leur « veille culturelle et technologique (création contemporaine, enjeux numériques, intelligence artificielle) ». Cette bibliographie propose une base pour y répondre. Elle n'est pas une liste à lire en entier : c'est une réserve dans laquelle choisir.

COMMENT LIRE LES FICHES

INCONTOURNABLE

Un ouvrage de base, à lire en priorité ou à avoir consulté.

POUR DÉBUTER

Une porte d'entrée courte et accessible sur le sujet.

LISTE OFFICIELLE 2026

Figure dans la bibliographie indicative du concours externe du CAPLP Design et métiers d'art, session 2026.

LEARNING FROM

Figure dans la bibliothèque de Learning from..., plateforme pédagogique de l'Université de Nîmes et du master MEEF Arts appliqués.

DEUX PARCOURS SELON VOTRE PROFIL

CONCOURS INTERNE

Vous enseignez déjà. L'enjeu est d'**actualiser** votre culture du design et d'**analyser** votre pratique avec des outils théoriques.

- Rayons 2 et 3 pour renouveler vos références.
- Rayons 5 et 6 pour justifier vos choix pédagogiques.
- Rayon 4 pour ancrer votre enseignement dans la discipline.

TROISIÈME CONCOURS

Vous venez du monde professionnel. L'enjeu est de **transposer** votre expertise en situations d'apprentissage et de connaître le **système éducatif**.

- Rayons 4, 5 et 6 en priorité : enseigner, évaluer.
- Rayon 7 pour les textes officiels, rayon 6 pour le lycée professionnel.
- Rayons 1 à 3 pour mettre votre métier en perspective.

SI VOUS NE DEVIEZ EN LIRE QUE CINQ

1. Stéphane Vial, *Le design* (Que sais-je ?)
2. Richard Sennett, *Ce que sait la main*
3. Caraës et Cœur (dir.), *Enseigner le design ?*
4. Jean-Pierre Astolfi, *L'erreur, un outil pour enseigner*
5. Sylvain Connac, *La coopération entre élèves*

HISTOIRE ET THÉORIES

Pour situer le design dans son histoire, ses débats et ses définitions, et disposer d'un vocabulaire précis pour analyser un corpus.

STÉPHANE VIAL

Le designPUF, coll. *Que sais-je ?*, 2016

Une synthèse claire et courte : définitions, effets du design, place du designer. Le point de départ idéal.

INCONTOURNABLE

LISTE OFFICIELLE 2026

POUR DÉBUTER

CLAIRE BRUNET, CATHERINE GEEL

Le design. Histoires, concepts, combats

Gallimard, Folio essais, 2023

Une histoire critique du design, organisée par concepts et par débats.

LISTE OFFICIELLE 2026

CATHERINE GEEL (DIR.)

Les grands textes du design

IFM / Éditions du Regard, 2019

Une anthologie des textes fondateurs, utile pour citer les auteurs à la source.

INCONTOURNABLE

LISTE OFFICIELLE 2026

ALEXANDRA MIDAL

Design. Introduction à l'histoire d'une disciplinePocket, coll. *Agora*, 2009

Une histoire du design centrée sur ses origines et ses figures, en format poche.

POUR DÉBUTER

VICTOR PAPANEK

Design pour un monde réel

Les Presses du réel, 2021 (1971)

Le texte fondateur de la responsabilité sociale et écologique du designer.

INCONTOURNABLE

LISTE OFFICIELLE 2026

NORMAN POTTER

Qu'est-ce qu'un designer ? Objets, lieux, messages

Éditions B42, 2018

Une réflexion sur le métier de designer et sur sa formation, écrite par un designer enseignant.

LISTE OFFICIELLE 2026

VILÉM FLUSSER

Petite philosophie du design

Circé, 2002

Des essais brefs sur le sens des objets et de la conception.

JEAN BAUDRILLARD

Le système des objets

Gallimard, 1968

Une lecture sociologique des objets et de leurs significations.

LISTE OFFICIELLE 2026

ROLAND BARTHES

Mythologies

Seuil, Points essais, 1957

Des analyses de signes du quotidien, utiles pour apprendre à décoder une image ou un objet.

LISTE OFFICIELLE 2026

DEYAN SUDJIC

Le langage des objets

Pyramyd, 2016

Comment les objets communiquent, séduisent et s'inscrivent dans une culture.

LISTE OFFICIELLE 2026

NUMÉRIQUE, ÉCOLOGIE, ÉTHIQUE

Pour répondre à l'attente du jury d'une culture actualisée : création contemporaine, outils numériques, intelligence artificielle, enjeux écologiques et éthiques.

ANTHONY MASURE

Design sous artifice. La création au risque du machine learning

HEAD Publishing, 2023

Une analyse critique de l'intelligence artificielle dans les pratiques de création. En lien direct avec un sujet d'admission 2026.

INCONTOURNABLE

LISTE OFFICIELLE 2026

ANTHONY MASURE

Design et humanités numériques

Éditions B42, 2017

Comment le numérique transforme la conception et ce que le design peut y apporter.

JEAN-LOUIS FRÉCHIN

Le design des choses à l'heure du numérique

FYP éditions, 2019

Les objets connectés et les nouveaux rôles du designer.

LISTE OFFICIELLE 2026

CAMILLE BOSQUÉ

Open design. Fabrication numérique et mouvement maker

Éditions B42, 2021

Les fablabs, le partage des sources et la fabrication numérique.

LISTE OFFICIELLE 2026

HUGUES DUFOUR

L'art face à l'IA. Vers un imaginaire augmenté

FYP éditions, 2023

Un panorama des usages créatifs de l'IA.

LISTE OFFICIELLE 2026

CYNTHIA FLEURY, ANTOINE FENOGLIO

Éthique et design. Pour un climat de soin

PUF, 2024

Le design pensé comme une pratique du soin, entre philosophie et projet.

LISTE OFFICIELLE 2026

NICOLAS NOVA

Enquête / Création en design

HEAD Publishing, coll. Manifestes, 2021

L'enquête de terrain comme moteur du projet de design.

LISTE OFFICIELLE 2026

DON NORMAN

Design des objets du quotidien

Eyrolles, 2020

Les principes de l'usage et de l'ergonomie, avec de nombreux exemples.

POUR DÉBUTER

STÉPHANE DARRICAU

Culture graphique. Une perspective, de Gutenberg à nos jours

Pyramyd, 2021

Une histoire illustrée du design graphique.

LISTE OFFICIELLE 2026

MICHEL WLAŚSIKOFF

Graphisme & typographie

Flammarion, 2022

Repères historiques et culturels en graphisme et typographie.

LISTE OFFICIELLE 2026

GESTE ET MATIÈRE

Pour penser le geste, la matière et la transmission des savoir-faire, et relier la spécialité à la création contemporaine, un lien que le jury juge souvent absent.

RICHARD SENNETT

Ce que sait la main. La culture de l'artisanat*Albin Michel, 2010 ; rééd. poche 2022*

Une réflexion majeure sur le savoir-faire, l'apprentissage par la répétition et l'intelligence du geste.

INCONTOURNABLE

LISTE OFFICIELLE 2026

STÉPHANE LAURENT

Le geste et la pensée. Artisanat, arts décoratifs, design*CNRS Éditions, 2019*

Les liens entre artisanat, arts décoratifs et design, de l'histoire à aujourd'hui.

LISTE OFFICIELLE 2026

STÉPHANE LAURENT

L'Art utile. Les écoles d'arts appliqués sous le Second Empire et la Troisième République*L'Harmattan, 1998*

L'histoire de l'enseignement des arts appliqués en France.

LEARNING FROM

CLAIRE BRAUNSTEIN, FABIEN PETIOT

Crafts. Anthologie contemporaine pour un artisanat de demain*Norma, 2019*

Des textes et des pratiques qui renouvellent la pensée de l'artisanat.

LISTE OFFICIELLE 2026

WILLIAM MORRIS

L'art et l'artisanat*Rivages poche, 2011*

Les conférences du fondateur du mouvement Arts & Crafts.

LISTE OFFICIELLE 2026

MATTHEW B. CRAWFORD

Éloge du carburateur. Essai sur le sens et la valeur du travail*La Découverte, 2010*

Plaidoyer pour le travail manuel qualifié, stimulant pour les enseignants de voie professionnelle.

POUR DÉBUTER

ANDRÉ LEROI-GOURHAN

Le geste et la parole*Albin Michel, 1964-1965*

Un classique de l'anthropologie sur la technique, l'outil et le geste.

ALAIN CADIX

Métiers d'art et numérique*La Documentation française, 2016*

Comment le numérique transforme les métiers d'art.

LISTE OFFICIELLE 2026

ISABELLE DUPUY-CHAVANAT

Atlas mondial de l'artisanat d'art*Flammarion, 2023*

Un tour du monde des savoir-faire, riche en références.

LISTE OFFICIELLE 2026

HUGUES JACQUET (DIR.)

Savoir & faire : les textiles (2021) ; le verre (2022)*Actes Sud / Fondation d'entreprise Hermès*

Une collection qui croise histoire, techniques, sciences et création contemporaine par matériau.

LISTE OFFICIELLE 2026

DIDACTIQUE DES ARTS APPLIQUÉS

Pour enseigner la démarche de projet, concevoir des exercices et connaître l'histoire de l'enseignement du design.

MARIE-HAUDE CARAËS, FRANÇOISE CŒUR (DIR.)

Enseigner le design ? De l'idée à l'exercice

Cité du design, 2010

Des exercices commentés par des enseignants d'écoles de design.

INCONTOURNABLE

LEARNING FROM

COLLECTIF

Innover à l'école par le design

Cité du design / Réseau Canopé, 2017

Des démarches de design appliquées à la classe et à l'établissement.

POUR DÉBUTER

LEARNING FROM

COLLECTIF

Design, regards sur une discipline

Réseau Canopé, 2019

La discipline vue par ses enseignants et ses acteurs.

LEARNING FROM

ALEXANDRA ARNAUD-BESTIEU, ÉRIC TORTOCHOT

Geste créatif, activité formative

L'Harmattan, 2021

Le geste de création comme objet de formation, par deux chercheurs en didactique du design.

LEARNING FROM

JOHN DIDIER, NATHALIE BONNARDEL (DIR.)

Didactique de la conception

UTBM, 2020

Comment enseigner l'activité de conception.

LEARNING FROM

JOHN DIDIER, JÉRÔME DUPONT, CATHERINE NADON (DIR.)

Sciences du design, n° 15 : « Enseigner le design »

PUF, 2022

Un numéro de revue de recherche consacré à l'enseignement du design.

LEARNING FROM

JEAN-CHARLES LEBAHAR

La conception en design industriel et en architecture

Hermès-Lavoisier, 2007

L'activité cognitive du concepteur : désir, pertinence, coopération.

LEARNING FROM

ALAIN FINDELI

Le Bauhaus de Chicago. L'œuvre pédagogique de László Moholy-Nagy

Septentrion / Klincksieck, 1995

Une pédagogie du design fondatrice, analysée en détail.

LEARNING FROM

LIONEL RICHARD

Comprendre le Bauhaus

Infolio, 2009

L'enseignement d'avant-garde du Bauhaus, accessible et synthétique.

LEARNING FROM

BERNARD-ANDRÉ GAILLOT

Arts plastiques. Éléments d'une didactique-critique

PUF, 1997

Une didactique des enseignements artistiques, proche des arts appliqués.

JOSEF ALBERS

L'interaction des couleurs

Hazan, 2008

Un cours sur la couleur fondé sur l'expérimentation, directement transposable en atelier.

POUR DÉBUTER

PÉDAGOGIE ET DIDACTIQUE

Pour comprendre comment on apprend, analyser sa pratique et construire une évaluation par compétences, point faible relevé chaque année par le jury.

JEAN-PIERRE ASTOLFI

L'erreur, un outil pour enseigner

ESF, 1997

Un petit livre essentiel pour faire de l'erreur un point d'appui de l'apprentissage.

INCONTOURNABLE

POUR DÉBUTER

PHILIPPE MEIRIEU

Apprendre... oui, mais comment

ESF, 1987 (nombreuses rééditions)

Les fondements de la didactique : objectifs, obstacles, situations d'apprentissage.

INCONTOURNABLE

PHILIPPE PERRENOUD

Dix nouvelles compétences pour enseigner

ESF, 1999

Un référentiel commenté du métier d'enseignant, utile pour la partie 1 du RAEP.

DONALD A. SCHÖN

Le praticien réflexif

Éditions Logiques, 1994

La réflexion dans et sur l'action, au cœur de la posture attendue par le jury.

INCONTOURNABLE

JOHN DEWEY

Démocratie et éducation, suivie de Expérience et éducation

Armand Colin, 2018

Les textes fondateurs de la pédagogie par l'expérience et le projet.

LEARNING FROM

STANISLAS DEHAENE

Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines

Odile Jacob, 2018

Ce que les sciences cognitives disent de l'attention, de l'engagement et de la mémorisation.

POUR DÉBUTER

JOHN HATTIE

L'apprentissage visible pour les enseignants

Presses de l'Université du Québec, 2017

Ce qui a le plus d'effet sur les apprentissages, d'après la recherche.

CHARLES HADJI

L'évaluation démystifiée

ESF, 1997

Clarifier les fonctions de l'évaluation et éviter ses pièges.

POUR DÉBUTER

LUCIE MOTTIER LOPEZ

Évaluations formative et certificative des apprentissages

De Boeck, 2015

Des repères pour articuler évaluer pour apprendre et évaluer pour certifier.

JACQUES TARDIF

L'évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement

Chenelière Éducation, 2006

Évaluer des compétences, pas seulement des résultats.

YVES REUTER (DIR.)

Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiquesDe Boeck, 2013 (3e éd.)

Des définitions précises pour employer le bon vocabulaire.

APPRENDRE ENSEMBLE

Pour structurer le travail de groupe, prendre en compte la diversité des élèves et connaître le public du lycée professionnel.

SYLVAIN CONNAC

La coopération entre élèves*Réseau Canopé, coll. Éclairer, 2017*

Une synthèse des recherches et des pratiques coopératives, directement utile en classe.

INCONTOURNABLE

POUR DÉBUTER

SYLVAIN CONNAC

Apprendre avec les pédagogies coopératives*ESF, 2009*

Des démarches et des outils pour organiser la coopération au quotidien.

PHILIP C. ABRAMI ET AL.

L'apprentissage coopératif. Théories, méthodes, activités*Éditions de la Chenelière, 1996*

Les grandes structures coopératives (puzzle, tournoi, investigation en groupe) expliquées pas à pas.

PHILIPPE MEIRIEU

Itinéraire des pédagogies de groupe*Chronique sociale, 1984*

Une réflexion sur ce que le groupe apporte, et ne garantit pas, aux apprentissages.

HALINA PRZESMYCKI

La pédagogie différenciée*Hachette Éducation, 1991*

Variation des contenus, des processus et des structures pour atteindre chaque élève.

POUR DÉBUTER

AZIZ JELLAB

Sociologie du lycée professionnel*Presses universitaires du Mirail, 2008*

L'expérience des élèves et des enseignants en voie professionnelle.

INCONTOURNABLE

EN LIGNE, GRATUIT

Céline Buchs, contribution à la conférence de consensus du Cnesco sur la différenciation (2017) ; *Des routines coopératives pour engager tous les élèves* (pôle pilote Pégase, 2024) ; *La coopération au service de l'engagement des élèves* (e-FRAN).

LE CADRE ET LA RECHERCHE

Des lectures indispensables, qui ne sont pas des livres : textes réglementaires, programmes et revues à suivre dans la durée.

TEXTES OFFICIELS À CONNAÎTRE

TEXTE	POURQUOI
Programmes d'arts appliqués et cultures artistiques , CAP et baccalauréat professionnel, BO spécial n° 5 du 11 avril 2019	Le cadre de toute séquence en option Design.
Référentiels des diplômes des spécialités métiers d'art (CAP, BMA, BCP AMA, DTMS...)	Le cadre de toute séquence en option Métiers d'art.
Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat, arrêté du 1 ^{er} juillet 2013	La grille de lecture de votre parcours (codes P et C).
Rapports de jury du CAPLP Design et métiers d'art, dont la session 2026	Les attendus et les écueils, année après année.
Bibliographie indicative du concours externe, session 2026	La liste de lecture proposée par le jury, reprise dans ce document.
Transformation de la voie professionnelle : chef-d'œuvre, co-intervention, réforme du lycée professionnel	Le contexte actuel du métier, souvent abordé en entretien.

REVUES

SCIENCES DU DESIGN

Revue de recherche dirigée par Stéphane Vial (PUF). Le n° 15 est consacré à l'enseignement du design.

DESIGN ARTS MÉDIAS

Revue en ligne de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en accès libre.

AZIMUTS · BACK OFFICE

Revues de recherche en design (ESAD de Saint-Étienne) et en design graphique et pratiques numériques.

FAIRE · GESTE/S

Revues sur le design graphique (Faire) et les métiers d'art (Geste/s), à feuilleter pour les références contemporaines.

SE TENIR À JOUR

La veille ne se rattrape pas en fin d'année : elle se construit par petites touches régulières. Quelques sources et une routine suffisent.

SOURCES EN LIGNE

SOURCE	CE QU'ON Y TROUVE
designnetmetiersdart.fr	Le site national de la filière : ressources, sujets de concours, actualités.
Éduscol et STI Éduscol	Programmes, référentiels, ressources d'accompagnement, sujets d'admission.
devenirenseignant.gouv.fr	Rapports de jury et bibliographies des concours.
Learning from... (learningfrom.unimes.fr)	Ateliers et kits pédagogiques en design, bibliothèque, travaux du master MEEF Arts appliqués de Nîmes.
Réseau Canopé	Publications et formations sur la pédagogie et le design à l'école.
CNAP, Cité du design, Institut pour les savoir-faire français	Commandes publiques, expositions, actualité du design et des métiers d'art.
Musées en ligne : Centre Pompidou, MAD Paris, Cooper Hewitt, MoMA, V&A	Des collections numérisées et sourcées pour vos corpus iconographiques.

UNE ROUTINE DE VEILLE EN QUATRE GESTES

- 1** **Chaque semaine** **Collecter** trois références contemporaines (projet, exposition, article) dans un carnet ou un dossier numérique, avec auteur, date et source.
- 2** **Chaque mois** **Lire** un chapitre ou un article de cette bibliographie et remplir une fiche de lecture (page suivante).
- 3** **Chaque trimestre** **Visiter** une exposition, un atelier, un salon ou un lieu de création, et en tirer une piste de séquence.
- 4** **En continu** **Partager** ses trouvailles avec son groupe de préparation : chacun enrichit la veille des autres.

MA FICHE DE LECTURE

Une fiche par lecture. Elle sert trois fois : pour retenir, pour transposer en classe, et pour citer juste dans votre dossier ou à l'oral.

RÉFÉRENCE COMPLÈTE · AUTEUR, TITRE, ÉDITEUR, ANNÉE

TROIS IDÉES CLÉS

NOTIONS ET VOCABULAIRE À RETENIR

UNE CITATION COURTE, AVEC LA PAGE

CE QUE J'EN FAIS EN CLASSE

CE QUE J'EN FAIS DANS MON DOSSIER OU À L'ORAL

DESIGN & MÉTIERS D'ART

CAPLP INTERNE & 3^E CONCOURS

LIRE • OBSERVER • COMPRENDRE
TRANSPOSER • PARTAGER

“

Les références demeurent parfois
limitées, datées ou
insuffisamment contextualisées.

RAPPORT DU JURY • CAPLP INTERNE
DESIGN ET MÉTIERS D'ART • SESSION 2026

Lire pour enseigner • Bibliographie et veille

Base bibliographique • version septembre 2026

CAPLP interne et troisième concours, Design et métiers d'art

