

Table des matières

Alain BONNET
Introduction 7

PREMIÈRE PARTIE:
LA FORMATION ACADÉMIQUE À L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

Emmanuelle BRUGEROLLES

La collection de dessins liés à l'enseignement à l'École des beaux-arts 17

LES CONCOURS D'ÉMULATION: LES FIGURES DESSINÉES D'APRÈS LE MODÈLE VIVANT ET D'APRÈS L'ANTIQUE 17 – LES CONCOURS SPÉCIAUX ET LES PRIX DE FONDATION DE DESSIN 23 – LES CALQUES LIÉS AU CONCOURS DU PRIX DE ROME DE PEINTURE HISTORIQUE ET DE PAYSAGE HISTORIQUE, ET AU PRIX JAUVIN D'ATTAINVILLE 27 – L'APRÈS MAI 68 32 – CONCLUSION 33

Anne-Marie GARCIA

De l'art de graver. Prix de Rome et envois de gravure 37

LE PRIX DE ROME DE GRAVURE ET LES ENVOIS EN MARGE DU SYSTÈME SCOLAIRE 37 – LE PRIX DE ROME DE GRAVURE ET LES ENVOIS AU CŒUR DU SYSTÈME ACADÉMIQUE. LA RÉFÉRENCE AU GRAND SIÈCLE 41 – LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DU PRIX DE ROME ET DES ENVOIS. FAUX DÉNI DU XVIIIE SIÈCLE 44 – 1850. LA FORMATION ET LE DEVENIR DES CINQ GRAVEURS QUI SÉJOURNÈRENT À ROME AVEC PAUL BAUDRY: JOSEPH TOURNY, JACQUES DEVEAUX, GUSTAVE BERTINOT, CHARLES BELLAY, JOSEPH SOUMY 47 – POUR CONCLURE 49

Florence COLLIN

Un séjour à la Villa Médicis à Rome: une étape essentielle dans la formation des compositeurs aux XIXe et XXe siècles 53

Emmanuel SCHWARTZ

Les concours de l'École des beaux-arts vus de l'étranger 71

PÉDAGOGIE ET POLITIQUE 71 – Concours et diplomatie 71 – Paris et l'Europe de David et de Napoléon 73 – Le politiquement correct 76 – LE TRIOMPHE DES ÉTRANGERS 76 – He works like a dog 76 – Les intellectuels et les femmes 78 – UN PAYS PETIT PETIT 79 – Xénophobie 79 – De la concurrence à la fraternité 80 – LES LEÇONS DE PARIS 80 – Concours sans frontières 80 – Le Salon 80 – Hors-les-murs 83 – L'air de Paris 83 – CONCLUSION 84

DEUXIÈME PARTIE :
LA DIFFUSION DU MODÈLE ACADÉMIQUE

Jérôme MONTCHAL

La tradition ingresque enseignée : Ingres, H. Flandrin, J.-B. Poncet 89
L'ATELIER ET LE MAÎTRE 89 – L'ORGANISATION MATÉRIELLE DE L'ATELIER 94 –
LE FANTASME DE GIOTTO DANS L'ATELIER DE CIMABUE OU *LAISSEZ VENIR À MOI*
LES PETITS ENFANTS 95 – LA LIBERTÉ DE PENSÉE ET D'ACTION :
LES DOCTRINES ENSEIGNÉES 97

Emmanuelle AMIOT-SAULNIER

Un projet d'École des beaux-arts catholique en 1878 103
UNE SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT À L'ART CHRÉTIEN :
LA SOCIÉTÉ DE SAINT-JEAN 103 – UN PROJET SOUS INFLUENCE :
LE MODÈLE DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS, SIGNE D'UNE ÉVOLUTION
DE LA THÉORIE CATHOLIQUE DE L'ART 106 – UN PROJET DANS UN MONDE
EN ÉVOLUTION 109

Jean-François CROZ

L'enseignement artistique au féminin :
les moulages de la Maison d'Éducation de la Légion d'honneur
de Saint-Denis au XIXe siècle 115

Hélène JAGOT

Les Néo-grecs, des académistes déviants ?
Formation et stratégie de carrière au tournant des années 1850 129
UNE FORMATION LIBÉRALE ET AUTONOME 129 – LE GOÛT POUR L'ANTIQUÉ :
OPPORTUNISME OU PRISE DE POSITION ARTISTIQUE (ET POLITIQUE) ? 133 –
L'ANTIACADÉMISME, STRATÉGIE DE DÉBUT DE CARRIÈRE ? 138 – GÉRÔME ET
BOULANGER PROFESSEURS : LE *MEA CULPA* DE LA FIN DE CARRIÈRE ? 143

Pierre-Lin RENIÉ

Modèles et méthodes :
les planches d'enseignement du dessin publiées par la maison Goupil 149
REPRODUCTIONS ET MODÈLES, ESTAMPES ET PHOTOGRAPHIES : UN MARCHÉ
PORTEUR 150 – LA FIGURE : DU DÉTAIL AU TYPE, DU MAÎTRE AU PETIT-MAÎTRE 151 –
ORNEMENTS ET ARTS APPLIQUÉS 156 – LA MÉTHODE : UNE NÉCESSITÉ 160

TROISIÈME PARTIE :
LE DÉPASSEMENT DE LA TRADITION

Stéphane LAURENT

De l'ornement au design :
l'expansion d'un enseignement international des arts appliqués 169
DU DESSIN AUX ARTS APPLIQUÉS 169 – RÉSISTANCES 171 – L'AIGUILLON ANGLAIS
ET L'EXEMPLE GERMANIQUE 173 – UNE ÉMULATION FRANÇAISE ? 177 – UN BILAN
INATTENDU 178 – ULTIMES DÉVELOPPEMENTS 179

Alain BONNET

Le Prix du Salon et les Bourses de voyage. L'intervention paradoxale de l'État dans la formation des artistes (1874-1940) 185

LE VAGABONDAGE ARTISTIQUE 185 – LE PRIX DU SALON 186 – LES BOURSES DE VOYAGE 189 – LA VILLE ÉTERNELLE ET LA VILLE LUMIÈRE 192 – LE VOYAGE INITIATIQUE 194

Delphine BIÈRE

La formation artistique des femmes :

l'Atelier Léger à l'Académie Moderne (1924-1931) 203

L'ACCÈS À LA FORMATION ARTISTIQUE : UNE HISTOIRE DIFFÉRÉE 204 – L'ATELIER LÉGER : DERNIÈRE ÉTAPE D'UN PARCOURS EUROPÉEN ? 205 – L'ENSEIGNEMENT DE LÉGER ET D'OZENFANT À L'ACADÉMIE MODERNE : DE LA PRATIQUE AUX EXPOSITIONS 208

Claire MAINGON

L'Académie Lhote, l'Atelier Léger : enseignements comparés 219

DEUX FIGURES DE L'ENSEIGNANT MODERNE :

ANDRÉ LHOTE ET FERNAND LÉGER 220 – LES ÉLÈVES D'ANDRÉ LHOTE ET DE FERNAND LÉGER : UN COSMOPOLITISME MULTICULTUREL ET ARTISTIQUE 222 – UNE ORGANISATION ET UN PROTOCOLE D'ENSEIGNEMENT PEU DIFFÉRENTS DE L'ACADÉMIE 223 – APPRENDRE À COMPOSER : LE CŒUR DE L'ENSEIGNEMENT DE LÉGER ET DE LHOTE 226 – FORMER DES ESPRITS LIBRES ET DES ARTISTES PROFESSIONNELS 227 – CONCLUSION 229

Paul-Louis RINUY

Brèves considérations sur l'enseignement de la sculpture moderne 231

LA RÉINVENTION DE LA TAILLE DIRECTE PAR BRANCUSI (1907) 231 – GIACOMETTI DANS L'ATELIER DE BOURDELLE À LA GRANDE CHAUMIÈRE 232 – JOSEF BEUYS PÉDAGOGUE 233

QUATRIÈME PARTIE :

DE L'ENSEIGNEMENT DU DESSIN À L'ÉDUCATION CULTURELLE

Agnès LAHALLE

Le rôle des villes dans l'enseignement du dessin en France : les écoles de dessin au XVIIIe siècle 239

LA VILLE CRÉE L'ÉCOLE DE DESSIN 241 – LA VILLE ADMINISTRE ET FINANCE L'ÉCOLE 243 – Une administration adaptée au type d'école 243 – Financement et équipement des écoles 244 – LA VILLE INTERVIENT DANS LA PÉDAGOGIE 245 – Recrutement, rémunération et contrôle des professeurs et adjoints 245 – Contrôle et encouragement des élèves 247

Dominique POULOT

Entre l'apprentissage du dessin et l'histoire de l'art : le rôle des premiers musées 253

LA DOUBLE PRÉOCCUPATION DES PREMIERS MUSÉES 253 – LA HANTISE DU DESSIN 256 – LA DIVERSITÉ DES EMPLOIS 258

Alain BONNET

*L'introduction du dessin dans le système public d'enseignement
au XIXe siècle 263*LES MODES DU DESSIN 265 – LE DESSIN D'IMITATION ET LES NOUVELLES
MÉTHODES 269 – LA MÉTHODE GÉOMÉTRIQUE 271 – LA MÉTHODE
INTUITIVE 274 – LE DESSIN EN DÉSHÉRENCE 277

Renaud d'ENFERT

*L'enseignement du dessin au XIXe siècle : une affaire d'État ? 285*DE LA RÉVOLUTION AU SECOND EMPIRE : UNE SCOLARISATION DIFFÉRENCIÉE 286 –
Le dessin dans le secondaire (masculin) : un enseignement accessoire ? 286 –
Le dessin à l'école primaire : une préoccupation plus tardive, mais un enseignement
à part entière 288 – L'AVÈNEMENT DE LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE :
LE TEMPS DE LA NORMALISATION 290 – Un même enseignement obligatoire
pour tous les élèves (ou presque) 290 – Les moyens de la mise en œuvre :
la formation des enseignants et les dispositions matérielles 291

Marie-Claude GENET-DELACROIX

*Un bilan de l'enseignement des arts en 1914.**À partir de l'œuvre du Conseil Supérieur des Beaux-Arts 297*DE LA TRADITION CLASSIQUE À LA MODERNITÉ DANS L'ADMINISTRATION
DES BEAUX-ARTS. LA CONTINUITÉ DE LA POLITIQUE DES ARTS EN FRANCE 298 –
Les concepts 299 – LES FONDEMENTS DU LIBÉRALISME POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE
DANS LA FORMATION, LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION DES ARTS 300 –
LES RÉFORMES DE L'ENSEIGNEMENT DES ARTS 301

Catherine BERTHO LAVENIR

*Quelle pédagogie pour les monuments ? L'histoire de l'art
et de l'architecture dans les guides touristiques 307*L'ÉDUCATION INVISIBLE 307 – MÉDIATEURS ET PASSEURS 310 – UN SAVOIR EN
CONSTRUCTION 311 – DES SOURCES FRAGILES 312 – DES ILLUSTRATIONS À FAIBLE
VALEUR DOCUMENTAIRE 312 – VERS DES DESCRIPTIONS STANDARDISÉES 314 –
PERSISTANCE DES DÉBATS ANCIENS 316 – LA NORME ET L'EXCEPTION 316 –
UN VOCABULAIRE COMPLEXE POUR DES LECTEURS COMPÉTENTS 317 –
UNE PÉDAGOGIE DE L'HISTOIRE DE L'ART ? 317 – LES INSTITUTEURS ET LE GOÛT
DE L'ART ROMAIN 318 – UN ENJEU ÉDUCATIF IGNORÉ ? 319

Marie LAVIN

*1968-2008. Quarante ans de rapports Éducation/Culture.**Des Enseignements artistiques à l'Éducation artistique et culturelle 323*DE 68 À 83 : LE TEMPS DES TÂTONNEMENTS ET DES EXPÉRIMENTATIONS 323 –
Après 1968, l'Éducation Nationale modifie ses pratiques pédagogiques 323 –
Les premiers rapprochements avec la Culture 325 – Le premier protocole
Éducation Nationale/Culture 325 – DE LA LOI DE 1988 AU PLAN DE CINQ ANS.
LE TEMPS DE LA CONSOLIDATION 326 – Le plan de cinq ans 327 – APRÈS 2003,
LE TEMPS DES INCERTITUDES 328 – Consolidation ou repli ? 328 – Un bilan
en demi-teinte, pourquoi ? 330

Postface

Jean-Miguel PIRE

*Vers l'intégration de l'histoire de l'art dans la scolarité :
la fin d'une exception française 333*

RÉCIT D'UNE SUBSTITUTION : HISTOIRE DE L'ART VS ARTS PLASTIQUES 334 –
RELATIVISME ET DÉMOCRATISATION : LE REJET DE LA « CULTURE CULTIVÉE » 336 –
SUSPENSION DE LA CRITIQUE ÉCLAIRÉE ET DOMINATION DES INDUSTRIES
CULTURELLES 338 – 2008, L'HISTOIRE DE L'ART ENTRE À L'ÉCOLE 339 –
L'HISTOIRE DE L'ART AU PIED DU MUR 342

Bibliographie 349

Les auteurs 367

Table des illustrations 373