

LA VIE ARTISTIQUE EN FRANCE AU XIXÈME SIÈCLE : INSTITUTIONS ET CONTESTATIONS

Bibliographie sélective

Un double anniversaire, celui du prix de Rome, créé en 1663, et celui du Salon des Refusés de 1863, deux événements inscrits au calendrier 2013 des Commémorations nationales, est à l'origine de cette bibliographie sur la vie artistique en France au XIXe siècle, considérée sous ses deux aspects, institutionnel et « contestataire ». Le prix de Rome, récompense suprême décernée aux élèves méritants de l'École des Beaux-Arts peut, en effet, symboliser la tradition académique dont le jury du Salon officiel n'a cessé de se revendiquer tout au long de son existence, le Salon des Refusés étant, de son côté, emblématique de l'aspiration de la plupart des artistes à s'émanciper de cette tutelle faisant obstacle à leur reconnaissance et à leur carrière... *Ce Salon à quoi tout se ramène, satisfaction d'amour-propre, considération, notoriété, fortune et le pain quotidien*, comme l'écrivait l'historien et critique d'art Adolphe Tabarant, est si important qu'il se transforme régulièrement en un véritable champ de bataille esthétique, mais aussi social et politique. Dans la seconde moitié du siècle, le monopole des expositions lui échappe peu à peu, à la faveur d'autres lieux, qu'il s'agisse de salons indépendants ou de galeries privées, autant de nouveaux « fronts » dans ce conflit qui se nourrit d'un véritable emballement de l'innovation artistique. Outre les artistes eux-mêmes, qu'ils soient académiciens ou bohèmes, y interviennent le public et la critique, c'est-à-dire la presse, alors en plein essor, des caricaturistes, mais aussi des écrivains et des intellectuels. Au gré du scandale suscité par telle ou telle œuvre, chacun prend parti, s'engage, se situant dans un des « camps » en présence, celui des « conservateurs » ou celui de l'« avant-garde », métaphore militaire qui commence à s'appliquer au domaine des arts dès les années 1840-50. Mais il ne saurait être question de réduire l'histoire de cette période à un affrontement manichéen entre « réactionnaires » et « progressistes », « pompiers » et « modernes ». Il s'agit plutôt, en se référant le moins possible à des individus ou à des courants artistiques particuliers, d'évoquer un « système des beaux-arts », en grande partie hérité de l'Ancien Régime mais profondément transformé par la Révolution et le premier Empire, en même temps que sa contestation grandissante, ses institutions et leurs alternatives, ses évolutions et ses crises, jusqu'à sa désintégration finale au tournant du XIXe et du XXe siècle, sous la pression conjuguée de l'évolution du goût et de la transformation radicale du monde de l'art en termes socio-économiques.

Tous les ouvrages mentionnés dans cette bibliographie sélective sont consultables pour la plupart en bibliothèque d'étude (Haut-de-jardin), et pour certains, en bibliothèque de recherche (Rez-de-jardin).

Pour commencer

Lemaire, Gérard-Georges

Histoire du Salon de peinture. Paris, Klincksieck, 2004. 250 p.

Salle F – Art – [707.4 LEMA h]

Martin-Fugier, Anne

La vie d'artiste au XIXe siècle. Paris, L. Audibert, 2007. 471 p.

Salle F – Art – [704.04 MART v]

Monnier, Gérard

L'art et ses institutions en France : de la Révolution à nos jours. Paris, Gallimard, 1995. 462 p.

Salle F – Art – [702.9 MONN a]

Etre artiste en France au XIXe siècle : « salonnards et refusés », « carriéristes et bohèmes »

Généralités

L'école de la liberté : être artiste à Paris, 1648-1817 : [exposition], École nationale supérieure des beaux-arts, Paris, 24 octobre 2009-10 janvier 2010 / commissaires de l'exposition, Anne-Marie Garcia et Emmanuel Schwartz. Paris, Beaux-arts de Paris, 2009. 343 p.
Salle F – Art – [704.04 ECOL 6]

Martin-Fugier, Anne
La vie d'artiste au XIXe siècle. Paris, L. Audibert, 2007. 471 p.
Salle F – Art – [704.04 MART v]

Rosenthal, Léon
Du romantisme au réalisme : essai sur l'évolution de la peinture en France de 1830 à 1848. Paris, Macula, 1987. 444 p. (Histoire de l'art)
Salle F – Art – [759.409 034 ROSE d]

Contient : *Les conditions sociales*, p. 1-78

Wat, Pierre
« Salonnards et refusés, XIXe siècle ». **Dans** *Le métier d'artiste : peintres et sculpteurs depuis le Moyen âge* / Nadejje Laneyrie-Dagen, Pierre Wat, Philippe Dagen. Paris, Larousse, 1999, p. 141-183
Salle F – Art – [704.04 LANE m]

Etre femme et artiste en France au XIXe siècle

Bartolena, Simona
Femmes artistes : de la Renaissance au XXIe siècle. Paris, Gallimard, 2003. 303 p.
Salle F – Art – [704.04 BART f]

Contient : *Le dix-neuvième siècle*, p. 74-109

Gonnard, Catherine ; Lebovici, Élisabeth
Femmes artistes, artistes femmes : Paris, de 1880 à nos jours. Paris, Hazan, 2007. 479 p.
Salle F – Art – [709.2 GONN f]

Contient : *De 1880 à 1918*, p. 12-95

Noël, Denise
« Les femmes peintres dans la seconde moitié du XIXe siècle », *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, n° 19 (2004). [En ligne]. Disponible sur : <http://clio.revues.org/646> (consulté le 23/09/2013).

Roos, Jane Mayo
« Girls 'n' the 'hood : female artists in nineteenth-century France » **Dans** *Artistic brotherhoods in the nineteenth century* / ed. by Laura Morowitz and William Vaughan. Aldershot (GB), Ashgate, 2000, p. 154-184
Salle F – Art – [709.034 MORO a]

Côté carrière

La Carrière de l'architecte au XIXe siècle : [exposition, Paris, Musée d'Orsay, 9 décembre 1986-1er mars 1987]. Paris, Musée d'Orsay, 1986. 72 p. (Les Dossiers du Musée d'Orsay, 3)
Salle F – Art – [720.944 09034 CARR]

Devenir peintre au XIXe siècle : Baudry, Bouguereau, Lenepveu / Alain Bonnet, Véronique Goarin, Hélène Jagot, Emmanuel Schwartz. Lyon, Fage éd., 2007. 128 p. (Varia)
Salle F – Art – [759.409 034 DEVE]

Genet-Delacroix, Marie-Claude

« Le statut social de l'artiste professionnel au XIXe et XXe siècles ». **Dans** *La Condition sociale de l'artiste : XVIe-XXe siècles : actes du colloque* / du Groupe des chercheurs en histoire moderne et contemporaine du CNRS, 12 octobre 1985 ; textes réunis par Jérôme de La Gorce, Françoise Levailant et Alain Mérot. Saint-Étienne, CIER expression contemporaine, 1987. (Travaux / Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'expression contemporaine, 53), p. 87-104

Salle F – Art – [704.04 LAGO c]

La sculpture française au XIXe siècle : [exposition] ; Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 10 avril-28 juillet 1986. Paris, Éd. de la Réunion des musées nationaux, 1985. XXVIII-471 p.

Salle F – Art – [730.944 09034 SCUL s]

Contient : *Comment fait-on un sculpteur ? Formation*, p. 28-59

White, Harrison C.

La carrière des peintres au XIXe siècle : du système académique au marché des impressionnistes. Paris, Flammarion, 1991. 166 p.

Salle F – Art – [750.1 WHIT c]

Côté bohème

Bohèmes : de Léonard de Vinci à Picasso : [exposition], Paris, Grand Palais, Galeries nationales, 26 septembre 2012-14 janvier 2013, Madrid, Fundación MAPFRE, 6 février-5 mai 2013 / [catalogue sous la direction de Sylvain Amic]. Paris, RMN-Grand Palais, 2012. 384 p.

Salle F – Art – [709.4 BOHE 6]

Les bohèmes, 1840-1870 : écrivains, journalistes, artistes / [anthologie réalisée et annotée par] Jean-Didier Wagneur et Françoise Cestor. Seyssel : Champ vallon, 2012. 1434 p. (Les classiques de Champ vallon)

Salle H – Littératures d'expression française – [84/34 A b]

Feldman, Edmund Burke

« The bohemian artist ». **Dans** *The artist : a social history* / Edmund Burke Feldman. Englewood Cliffs (N.J.), Prentice Hall, 1995, p. 129-144

Salle F – Art – [704.04 FELD a]

Ferry, Luc

L'invention de la vie de bohème : 1830-1900. Paris, Éd. Cercle d'art, 2012. 241 p.

Salle F – Art – [en cours de catalogage]

Sturgis, Alexander

Rebels and martyrs : the image of the artist in the nineteenth century. London, National gallery, 2006. 192 p.

Salle F – Art – [704.942 REBE 6]

Le « système des Beaux-Arts »

« Ainsi s'organise un circuit : le Salon où l'on se révèle ; le Luxembourg où l'on est accroché vivant ; le Louvre où l'on entre une fois mort. Parallèlement, il y a l'École des Beaux-Arts, le prix de Rome et l'Institut, qui constituent un cursus complet et un cycle sans cesse refermé sur lui-même, puisque les anciens de l'École, devenus membres de l'Institut, viennent y enseigner. »

(André Chastel, *Le paradis des peintres en 1874*)

Généralités : l'Etat, l'administration et les arts en France au XIXe siècle

Chaudonneret, Marie-Claude

L'Etat et les artistes : de la Restauration à la Monarchie de Juillet. 1815-1833. Paris, Flammarion, 1999. 270 p. (Art, histoire, société)

Salle F – Art – [709.440 9034 CHAU e]

Georgel, Chantal
1848, la République et l'art vivant. Paris, A. Fayard, Réunion des musées nationaux, 1998. 229 p.
Salle F – Art – [709.440 9034 GEOR m]

Granger, Catherine
L'Empereur et les art : la liste civile de Napoléon III. Paris, École des Chartes, 2005. V-866 p. (Mémoires et documents de l'École des Chartes, 79)
Salle J – Histoire, archéologie – [944.07 GRAN e]

Leniaud, Jean-Michel
Napoléon et les arts. Citadelles & Mazenod, 2012. 448 p.
Salle F – Art – [709.440 9034 LENI n]

Monnier, Gérard
L'art et ses institutions en France : de la Révolution à nos jours. Paris, Gallimard, 1995. 462 p.
Salle F – Art – [702.9 MONN a]

Vaisse, Pierre
La Troisième République et les peintres. Paris, Flammarion, 1995. 476 p. (Art, histoire, société)
Salle F – Art – [759.409 034 VAIS t]

La Direction des Beaux-Arts

Créée par la IIIe République au sein du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, elle est occupée, entre autres, par Charles Blanc de 1870 à 1873, Philippe de Chennevière de 1873 à 1878, Gustave Larroumet de 1888 à 1891.

Chennevières-Pointel, Charles-Philippe de
Souvenirs d'un directeur des beaux-arts / [préf. de Jacques Foucart et Louis-Antoine Prat].
Paris, Arthena, 2001. [reprod. en fac-sim. de l'éd. de 1883-1889]
Salle F – Art – [709.034 CHEN s]

Genet-Delacroix Marie-Claude
« Histoire et fonction de la direction des Beaux-Arts (1870-1905) ». *Romantisme*, 1996, n° 93. Arts et institutions.
p. 39-50. [en ligne]
Disponible sur :
http://www.revues.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1996_num_26_93_3125

Larroumet, Gustave
L'art et l'État en France. Paris, Hachette, 1895. XL-370 p.
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 5449818]
Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54498189>

L'institution du Musée national

« Reprenons la formule de Germain Bazin : le XIXe siècle est le « temps des Musées ». Les principales formes du musée, lieu où est conservée une collection publique, se fondent et se développent à ce moment. Le phénomène, on l'a vu avec la création « révolutionnaire » du musée du Louvre, n'est indépendant ni de l'idéologie ni de l'histoire politique. Partout, la notion d'un patrimoine public, artistique et scientifique tend à succéder à celle des collections aristocratiques et monarchiques, à la tradition des « trésors » royaux ou ecclésiastiques. »
(Gérard Monnier, *L'art et ses institutions en France de la Révolution à nos jours*)

Généralités

Callu, Agnès
La Réunion des musées nationaux, 1870-1940 : genèse et fonctionnement. Paris, Ecole des chartes, 1994. 551 p.
Salle F – Art – [708.4 A r]

Poulot, Dominique

Bibliographie de l'histoire des musées de France. Paris, Ed. du CTHS, 1994. 182 p.

Salle F – Art – [708.4 A b]

Poulot, Dominique

Une histoire des musées de France, XVIIIe-XXe siècle. Paris, Ed. la Découverte, 2005. 197 p.

Salle J – Histoire – [944.04/306 POUL h]

La « refondation » du Louvre sous la Révolution et l'Empire (1792-1815)

Le 10 août 1793, la Convention ouvre le Muséum central des arts dans l'ancien palais du Louvre. Il prend le nom de Musée Napoléon en 1803. Au XIXe siècle, le Louvre est pour les artistes un lieu d'émulation, et d'instruction : les artistes devaient y étudier les chefs-d'œuvre qu'ils avaient sous les yeux, les copier, s'en inspirer afin de devenir un jour de grands artistes faisant honneur à l'École française. L'Académie y est chez elle et le Salon y est organisé jusqu'en 1848...

Arizolli-Clémentel, Pierre ; Bordes, Philippe ; Chaudonneret, Marie-Claude

Aux armes et aux arts ! Les arts de la Révolution : 1789-1799. Paris, A. Biro, 1988. 350 p.

Salle F – Art – [709.440 903 AUX]

Contient : *La naissance du musée*, p.201-233

Dominique-Vivant Denon : l'œil de Napoléon. [Exposition, Paris, Musée du Louvre, 20 octobre 1999 – 17 janvier 2000]. Paris, Réunion des Musées nationaux, 1999. 538 p.

Salle F – Art – [708.4 PARI lo]

Contient : « *Le plus beau musée de l'univers* », p. 130-270

Laveissière, Sylvain ; Lentz, Thierry ; Leroy-Jay Lemaistre, Isabelle

Napoléon et le Louvre. Paris, Fayard, Louvre, 2004. 255 p.

Salle F – Art – [708.4 PARI lo]

McClellan, Andrew

Inventing the Louvre : art, politics, and the origins of the modern museum in eighteenth-century Paris. Cambridge, Cambridge university press, 1994.

Salle F – Art – [708.4 PARI lo]

Contient : *The Revolutionary Louvre, The Musée Central des arts*, p. 91-155

Poulot, Dominique

Musée, nation, patrimoine : 1789-1815. Paris, Gallimard, 1997. 406 p.

Salle F – Art – [708 POUL m]

Contient : *Le musée, un idéal révolutionnaire*, p. 133-136

Le Musée des monuments français d'Alexandre Lenoir (1795-1816)

En 1793, Lenoir sauve de la destruction plusieurs tombeaux royaux de l'abbaye de Saint-Denis qu'il transfère au dépôt du couvent des Petits-Augustins dont il a la garde depuis 1790 et qui, devenu Musée des monuments français en 1795, s'enrichit régulièrement jusqu'à sa fermeture à la Restauration. Son existence, même éphémère, témoigne d'une nouvelle conscience patrimoniale face au vandalisme révolutionnaire.

Haskell, Francis

L'histoire et les images. [Paris], Gallimard, 1995. 781 p. (Bibliothèque illustrée des histoires)

Salle F – Art – [701.1 HASK h]

Contient : *Le Musée des Monuments français*, p. 320-340

Pommier, Édouard

L'art de la liberté : doctrines et débats de la Révolution française. [Paris], Gallimard, 1991. 504 p. (Bibliothèque des histoires)

Salle F – Art – [709.440 903 POMM a]

Contient : *Musée et histoire de l'art : A. Lenoir. Le Musée des Monuments français*, p. 370-379

Poulot, Dominique

« Alexandre Lenoir et le Musée des Monuments français » **Dans** *Les Lieux de Mémoire* / sous la dir. de Pierre Nora. Paris, Gallimard, 1986. Tome 2, La Nation, p. 497-531

Salle J – Histoire – [907.204 4 NORA 12.2]

Poulot, Dominique

« Alexandre Lenoir et l'enjeu des origines » **Dans** *Musée, nation, patrimoine : 1789-1815*. [Paris], Gallimard, 1997. 406 p. (Bibliothèque des histoires), p. 305-339

Salle F – Art – [708 POUL m]

Le Musée du Luxembourg : « musée des artistes vivants » (1818-1937)

La « Galerie royale du Luxembourg destinée aux artistes vivants », dont le principe s'inspire d'un projet remontant à l'an IV de la République, est créée par Louis XVIII en 1818. Ce n'est qu'en 1937 que le Musée du Luxembourg sera remplacé par le Musée national d'art moderne du Palais de Tokyo.

Alary, Luc

« L'art vivant avant l'art moderne. Le musée du Luxembourg, premier essai de muséographie pour l'"art vivant" en France ». *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, T. 42-2, avril-juin 1995, p. 219-239

Salle J – Histoire, archéologie – [HIST Revu hmod]

Breton, Jean-Jacques

Anthologie des peintres pompiers. Paris, Bibliothèque des introuvables, 2011. 209 p.

Salle F – Art – [759.409 034 BRET a]

Contient : *Le Musée du Luxembourg*, p. 14-17

Cabanne, Pierre

Les grands collectionneurs. Tome I, du Moyen âge au XIXe siècle. Paris, les Éd. de l'Amateur, 2003. 301 p. (Regard sur l'art)

Salle F – Art – [708.01 CABA g1]

Contient : *Le « scandale » du legs Caillebotte*, p. 233-236

Lorente, Jesús Pedro

Les musées d'art moderne ou contemporain : une exploration conceptuelle et historique. Paris, l'Harmattan, 2010. 376 p. (Logiques historiques)

Salle F – Art – [708 LORE m]

Contient : *Le Musée du Luxembourg à Paris, paradigme du XIXe siècle*, p. 25-150

Les Musées de province

L'arrêté consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), dit arrêté Chaptal, crée un musée dans 15 grandes villes de province. Ils seront 30 vers 1815, environ 200 vers 1870, environ 300 vers 1890, environ 550 vers 1914.

Georgel, Chantal

« L'Etat et "ses" musées de province ». *Le Mouvement Social*, n° 160, juillet-septembre 1992, p.65-78. [en ligne]

Disponible sur : <http://gallica.intramuros.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5620998t/f000074.tableDesMatières>

Pommier, Edouard

« Naissance des musées de province ». **Dans** *Les Lieux de Mémoire* / sous la dir. de Pierre Nora. Paris, Gallimard, 1986. Tome 2, La Nation, p. 451-495

Salle J – Histoire – [907.204 4 NORA 12.2]

L'Académie des Beaux-Arts

Créée en 1803, elle succède à l'Académie royale de peinture et de sculpture (1648-1793) et fait partie intégrante de l'Institut de France, fondé en 1795. Tout au long du XIXe siècle, elle défend les mêmes grands principes esthétiques : respect de la hiérarchie des genres (la « peinture d'histoire » y est prédominante, suivie des « scènes de genre », du portrait, puis du paysage et de la nature morte), primauté du dessin sur la couleur, imitation des anciens, travail en atelier plutôt qu'en plein-air, facture achevée et lisse des œuvres...

Les Académies d'art en Europe de la Renaissance au XXe siècle

Goldstein, Carl

Teaching art : academies and schools from Vasari to Albers. Cambridge, Cambridge university press, 1996. XVI-350 p.

Salle F – Art – [700.7 GOLD t]

Perry, Gillian ; Cunningham, Colin

Academies, museums and canons of art. New Haven, Yale university press, 1999. 268 p. (Art and its histories, 1)

Salle F – Art – [701 PERR a]

Pevsner, Nikolaus

Les académies d'art. Paris, G.Monfort, 1999. 258 p.

Salle F – Art – [700.7 PEVS a]

Histoire de l'Académie des Beaux-Arts de Paris : 1648-1793

Michel, Christian

L'académie royale de peinture et de sculpture (1648-1793) : la naissance de l'Ecole française. Genève, Droz, 2012. 422 p.

Salle F – Art – [709.440 903 MICH a]

Vitet, Ludovic

L'Académie royale de peinture et de sculpture : étude historique. Paris, Michel Lévy frères, 1861. 410 p.

Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM – 5832255]

Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58322551>

Histoire de l'Académie des Beaux-Arts de Paris au XIXe siècle

Delaborde, Henri

L'Académie des beaux-arts, depuis la fondation de l'Institut de France. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1891. 396 p.

Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 6272519]

Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62725192>

Facos, Michelle

« Crisis in the Academy » **Dans** *An introduction to nineteenth century art.* New York, Routledge, 2011, p. 272-304

Salle F – Art – [709.034 FACO i]

Soubies, Albert

Les membres de l'Académie des beaux-arts depuis la fondation de l'Institut. Paris, E. Flammarion, 1904-1910.

1ère série, 1795-1816 : Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 5863453]

Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58634531>

2e série, 1816-1830 : Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 6102848]

Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6102848n>

3e série, 1830-1848 : Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 6158601]

Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6158601s>

4e série, 1848-1852 ; Le Second Empire, 1852-1870 ; L'Assemblée nationale, 1871-1875 : Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 6100306]

Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6100306z>

Sources : XVIIe-XVIII siècles

Testelin, Henry

Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie royale de peinture et de sculpture depuis 1648 jusqu'en 1664 / publiés par M. Anatole de Montaiglon. Paris, P. Jannet, 1853 (Bibliothèque elzévirienne, 5)

Tome 1 : Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 6531885]

Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6531885d>

Tome 2 : Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 6535834]

Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6535834b>

Les conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture au XVIIe siècle / éd. établie par Alain Mérot. Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 1996. 533 p. (Collection Beaux-arts histoire)

Salle F – Art – [709.440 903 MERO c]

Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Tome I, Les conférences au temps d'Henry Testelin, 1648-1681 / édition critique intégrale sous la direction de Jacqueline Lichtenstein et Christian Michel. Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, 2006. 2 vol. (829 p.)

Salle W – Art – [700.7 CONF 1.1] et [700.7 CONF 1.2]

Conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Tome II, Les conférences au temps de Guillet de Saint Georges, 1682-1699 / édition critique intégrale sous la direction de Jacqueline Lichtenstein et Christian Michel. Paris, Beaux-arts de Paris, 2008. 2 vol. (759 p.)

Salle W – Art – [700.7 CONF 2.1] et [700.7 CONF 2.2]

Les conférences au temps de Jules Hardouin-Mansart : 1699-1711 / édition critique intégrale sous la direction de Jacqueline Lichtenstein et Christian Michel. Paris, Beaux-arts de Paris, 2009, 323 p.

Salle W – Art – [700.7 CONF 3]

Les conférences : 1712-1746 / édition critique intégrale sous la direction de Jacqueline Lichtenstein et Christian Michel. Paris, Beaux-arts de Paris, 2010. 2 vol. (593 p.)

Salle W – Art – [700.7 CONF 4.1] et [700.7 CONF 4.2]

Les conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture : 1747-1752 / édition critique intégrale sous la direction de Jacqueline Lichtenstein et Christian Michel. Paris, Beaux-arts de Paris, 2012. 2 vol. (772 p.)

Salle W – Art – [700.7 CONF 5.1] et [700.7 CONF 5.2]

Sources : XIXe siècle

Académie des Beaux Arts, statuts et règlements. Paris, imp. de F. Didot frères, 1863.

Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM 934453]

Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k934453r>

Procès-verbaux de l'Académie des beaux-arts. Tome premier, 1811-1815 / [éd.] par Agnès Goudail et Catherine Giraudon ; publ. sous la dir. de Jean-Michel Leniaud. Paris, École des chartes, 2001. XIII-564 p. (Mémoires et documents de l'École des chartes, 61)

Salle F – Art – [700.7 LENI p1]

Procès-verbaux de l'Académie des beaux-arts. Tome deuxième, 1816-1820 / [éd.] par Catherine Giraudon ; publ. sous la dir. de Jean-Michel Leniaud. Paris, École des chartes, 2002. XI-600 p. (Mémoires et documents de l'École des chartes, 63)

Salle F – Art – [700.7 LENI p2]

Procès-verbaux de l'Académie des beaux-arts. Tome troisième, 1821-1825 / [éd.] par Béatrice Bouvier et François Fossier ; publ. sous la dir. de Jean-Michel Leniaud. Paris, École des chartes, 2003. X-488 p. (Mémoires et documents de l'École des chartes, 72)

Salle F – Art – [700.7 LENI p3]

Procès-verbaux de l'Académie des beaux-arts. Tome quatrième, 1826-1829 / [éd.] par Béatrice Bouvier et François Fossier ; publ. sous la dir. de Jean-Michel Leniaud. Paris, École des chartes, 2005. XI-341 p. (Mémoires et documents de l'École des chartes, 73)

Salle F – Art – [700.7 LENI p4]

Procès-verbaux de l'Académie des beaux-arts. Tome cinquième, 1830-1834 / [éd.] par François Naud ; publ. sous la dir. de Jean-Michel Leniaud. Paris, École des chartes, 2004. V-452 p. (Mémoires et documents de l'École des chartes, 74)

Salle F – Art – [700.7 LENI p5]

Procès-verbaux de l'Académie des beaux-arts. Tome sixième, 1835-1839 / [éd.] par Béatrice Bouvier et Dominique Massounie ; publ. sous la dir. de Jean-Michel Leniaud. Paris, École des chartes, 2003. XI-591 p. (Mémoires et documents de l'École des chartes, 75)

Salle F – Art – [700.7 LENI p6]

Procès-verbaux de l'Académie des beaux-arts. Tome septième, 1840-1844 / [éd.] par Dominique Massounie ; publ. sous la dir. de Jean-Michel Leniaud. Paris, École des chartes, 2007. XI-748 p. (Mémoires et documents de l'École des chartes, 86)

Salle F – Art – [en cours de catalogage]

Procès-verbaux de l'Académie des beaux-arts. Tome huitième, 1845-1849 / [éd.] par Sybille Bellamy-Brown ; publ. sous la dir. de Jean-Michel Leniaud. Paris, École des chartes, 2008. V-659 p. (Mémoires et documents de l'École des chartes, 87)

Salle F – Art – [en cours de catalogage]

Procès-verbaux de l'Académie des beaux-arts. Tome douzième, 1865-1869 / [éd.] par Laure Dalon ; publ. sous la dir. de Jean-Michel Leniaud. Paris, École des chartes, 2009. V-536 p. (Mémoires et documents de l'École des chartes, 88)

Salle F – Art – [en cours de catalogage]

L'École des Beaux-Arts de Paris

Officiellement instituée par une ordonnance de Louis XVIII en date du 4 août 1819, l'École des beaux-arts existe de facto depuis la Révolution. Dès 1816, elle s'installe sur son site actuel, dans l'ancien couvent des Petits-Augustins, qui avait abrité le Musée des Monuments français de Lenoir. Elle se compose de deux sections, peinture et sculpture d'une part, architecture de l'autre. Ses professeurs sont pratiquement tous membres de l'Académie des Beaux-Arts. La réforme de 1863 supprimera en partie cette tutelle de l'Académie sur l'École.

L'enseignement de l'art en France aux XVIIIe et XIXe siècles

L'éducation artistique en France : du modèle académique et scolaire aux pratiques actuelles, XVIIIe-XIXe siècles / sous la direction de Dominique Poulot, Jean-Miguel Pire & Alain Bonnet. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010. 383 p. (Art & société)

Salle F – Art – [700.7 POUL e]

Roux, Claude

L'enseignement de l'art : la formation d'une discipline. Nîmes, J. Chambon, 1999. 262 p.

Salle F – Art – [700.7 ROUX e]

Histoire de l'École des Beaux-Arts de Paris

Les "Beaux-arts", de l'Académie aux Quat'z'arts : anthologie historique et littéraire / établie par Annie Jacques. Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 2001. 595 p. (Beaux-arts histoire)

Salle F – Art – [700.7 JACQ b]

Bonnet, Alain

« Le cursus studiorum académique : la formation à l'école des Beaux-Arts » **Dans** *Devenir peintre au XIXe siècle : Baudry, Bouguereau, Lenepveu* / Alain Bonnet, Véronique Goarin, Hélène Jagot, Emmanuel Schwartz. Lyon, Fage éd., 2007, p. 39-55
Salle F – Art – [759.409 034 DEVE]

Bonnet, Alain

« La réforme de l'Ecole des beaux-arts de 1863 : Peinture et sculpture ». *Romantisme*, 1996, n° 93. Arts et institutions. p. 27-38. [en ligne]

Disponible sur :

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1996_num_26_93_3124

Chappey Frédéric

« Les professeurs de l'Ecole des Beaux-Arts (1794-1873) ». *Romantisme*, 1996, n° 93. Arts et institutions. p. 95-101. [en ligne]

Disponible sur :

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1996_num_26_93_3129

Middleton, Robin

The Beaux-Arts and nineteenth-century French architecture. Cambridge, MIT press ; London, Thames and Hudson, 1982. 280 p.

Salle F – Art – [720.944 09034 MIDD b]

Segré, Monique

L'école des beaux-arts : XIXe et XXe siècles. Paris, Montréal, l'Harmattan, 1988. 307p. (Logiques sociales)

Salle F – Art – [700.7 SEGR e]

Le Prix de Rome

Créé en 1663, organisé par l'Académie, l'Ecole des Beaux-Arts y prépare et le décerne. Il permet aux lauréats (un par an en peinture, sculpture, gravure, architecture, composition musicale) de séjourner 5 ans (puis 4 après la réforme de 1863) à la Villa Médicis à Rome aux frais de l'Etat et leur assure une carrière soutenue par des commandes officielles.

L'Académie de France à Rome

L'Académie de France à Rome au XIXe et XXe siècles : entre tradition, modernité et création. [Actes du colloque « 1797-1997, deux siècles d'histoire de l'Académie de France à Rome : l'artiste, ses créations et les institutions », Rome, Villa Médicis, 25-27 septembre 1997]. Rome, Académie de France à Rome, Paris, Somogy, 2002.

Salle F – Art – [700.7 DESM a]

Alaux, Jean-Paul

Académie de France à Rome : ses directeurs, ses pensionnaires. Paris, Éd. Duchartre, 1933. XXIV-265-426 p.

Salle F – Art – [700.7 ALAU a]

Lecoy de La Marche, Albert

L'Académie de France à Rome : correspondance inédite de ses directeurs, précédée d'une étude historique / par A. Lecoy de la Marche. Paris, Didier, 1874. VII-386 p.

Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 107373]

Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k107373k>

Le Prix de Rome

Boime, Albert

« The Prix de Rome : Images of Authority and Threshold of Official Success ». *Art Journal*, vol. 44, n° 3 (automne 1984), p. 281-289. [en ligne]

Disponible sur : <http://www.jstor.org/stable/776829>

Les Concours des prix de Rome, 1, Catalogue [exposition, Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, 8 octobre-14 décembre 1986] / [catalogue] par Philippe Grunhec. Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, 1986. 325 p.

Salle F – Art – [700.7 PEIN cr1]

Les Concours des prix de Rome, 2, Pièces d'archives et œuvres documentées : 1797-1863. [exposition, Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, 8 octobre-14 décembre 1986] / [catalogue] par Philippe Grunhec. Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, 1989. 383 p.

Salle F – Art – [700.7 PEIN cr2]

Vaisse, Pierre

« Le prix de Rome » **Dans** *Maestà di Roma : da Napoleone all'unità d'Italia. D'Ingres à Degas, les artistes français à Rome.* [Exposition, Académie de France à Rome, Villa Médicis, 7 mars – 29 juin 2003]. Milano, Electa, 2003, p. 40-49

Salle F – Art – [709.44 BONF 6 m]

Le Salon

Le premier Salon est organisé en 1667 par Colbert. Il tire son nom du Salon carré du Louvre où il se tient jusqu'en 1848, avant de déménager au Palais de l'Industrie (à l'emplacement de l'actuel Grand Palais) à partir de 1855. Sa fréquence est irrégulière, annuelle ou bisannuelle, ainsi que sa durée, qui varie de quelques semaines à plusieurs mois selon les époques. Son jury est composé essentiellement de membres de l'Académie. Il occupe une place centrale dans la vie artistique du XIXe siècle, étant pratiquement le seul lieu où les artistes peuvent montrer leurs œuvres, y rencontrer la société civile, des clients, les commandes de l'état. C'est l'admission au Salon qui les consacre comme professionnels après leur formation à l'Ecole des Beaux-Arts.

Généralités

Lemaire, Gérard-Georges

Esquisses en vue d'une histoire du Salon. Paris, H. Veyrier, 1998. 289 p. (Les Plumes du temps, 30)

Salle F – Art – [707.4 LEMA e]

Lemaire, Gérard-Georges

Histoire du Salon de peinture. Paris, Klincksieck, 2004. 250 p. (Klincksieck études, 11)

Salle F – Art – [707.4 LEMA h]

Gosselin, Théodore

Histoire anecdotique des salons de peinture depuis 1673. Paris, E. Dentu, 1881. 165 p.

Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMM- 6465750]

Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6465750p>

Maingon, Claire

Le Salon et ses artistes : une histoire des expositions du Roi Soleil aux Artistes français. Paris, Hermann, 2009. 176 p.

Salle F – Art – [707.4 MAIN s]

Le Salon sous l'Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe siècles)

Dictionnaire des artistes exposant dans les salons des XVIIe et XVIIIe siècles à Paris et en province : 1673-1800 / Pierre Sanchez. Dijon, l'Échelle de Jacob, 2004. 3 vol. 1774 p.

Salle F – Art – [707.42 A d]

Crow, Thomas Eugene

La peinture & son public à Paris au XVIIIe siècle. Paris, Macula, 2000. 335 p.

Salle F – Art – [759.409 03 CROW p]

Contient : *La genèse d'un lieu public : le Salon*, p.31-57

Guiffrey, Jules

Table générale des artistes ayant exposé aux salons du XVIIIe siècle, suivie d'une table de la bibliographie des salons, précédée de notes sur les anciennes expositions et d'une liste raisonnée des salons de 1801 à 1873. Nogent-le-Roi, Librairie des arts et métiers, 1990. 91 p.

Salle F – Art – [707.42 SALO t]

Le Salon au XIXe siècle

Allemand-Cosneau, Claude

« Le Salon à Paris de 1815 à 1850 ». **Dans** *Les années romantiques : la peinture française de 1815 à 1850* : [exposition], Musée des beaux-arts de Nantes, 4 décembre 1995-17 mars 1996 ; Galeries nationales du Grand Palais, 16 avril-15 juillet 1996 ; Palazzo gotico, Plaisance, 6 septembre-17 novembre 1996. Paris, Réunion des musées nationaux ; Nantes, Musée des beaux-arts de Nantes, 1995, p. 106-129

Salle F – Art – [759.409 034 ANNE]

Brogniez Laurence

« Les femmes au Salon : salons de femmes (1830-1870) ». *Texte & Image*, vol. 1. Les femmes parlent d'Art, avril 2011. [en ligne]. Disponible sur : <http://revuesshs.u-bourgogne.fr/texte&image/document.php?id=116>

"Ce Salon à quoi tout se ramène" : le Salon de peinture et de sculpture, 1791-1890 / James Kearns et Pierre Vaisse (eds.). Bern, Lang, 2010. XI-164 p. (French studies of the eighteenth and nineteenth centuries, 26)

Salle F – Art – [en cours de catalogage]

Eitner, Lorenz

La peinture du XIXe siècle en Europe. [Paris], Hazan, 2007. 815 p. (Bibliothèque des arts)

Salle F – Art – [759.05 EITN p]

Contient : *Les Salons parisiens et leurs jurys*, p. 490-496 ; *La peinture de Salon*, p. 496-510

Lacambre, Geneviève

« La peinture. Le temps du Salon ». **Dans** *L'art du XIXe siècle : 1850-1905* / sous la dir. de Françoise Cachin. Paris, Ed. Citadelles, 1990. 629 p. (L'art et les grandes civilisations, 20), p. 23-43

Salle F – Art – [709 ART 20]

Lobstein, Dominique

Les salons au XIXe siècle : Paris, capitale des arts. Paris, La Martinière, 2006. 303 p.

Salle F – Art – [707.4 LOBS s]

Mathey, François

Les impressionnistes et leur temps. [Paris], Hazan, 2006. 175 p.

Salle F – Art – [759.409 034 4 MATH i]

Contient : *Le Salon de la fin du Second Empire*, p. 7-15

Monneret, Sophie

L'impressionnisme et son époque. 3, U à Z. Paris : Denoël, 1980. 336 p.

Salle F – Art – [759.054 MONN i3]

Contient : article *Salon*, p. 235-242

Roos, Jane Mayo

« Aristocracy in the Arts: Philippe de Chennevières and the Salons of the Mid 1870s ». *Art Journal*, vol. 48, n° 1, Nineteenth-Century French Art Institutions (printemps 1989), p. 53-62. [en ligne]

Disponible sur : <http://www.jstor.org/stable/776921>

Wolf, Norbert

L'art des salons : le triomphe de la peinture du XIXe siècle. Paris, Citadelles & Mazenod, 2012. 286 p.

Salle F – Art – [707.4 WOLF a]

La fin du Salon officiel sous la Troisième République

En 1881, l'Etat se décharge de l'organisation du Salon, la confiant à la Société des artistes français (il faut pour en faire partie avoir déjà exposé une fois au Salon), qui se constitue l'année suivante.

Bouillon, Jean-Paul

« Sociétés d'artistes et institutions officielles dans la seconde moitié du XIXe siècle ». *Romantisme*, 1986, n° 54. Être artiste. p. 89-113. [en ligne]

Disponible sur :

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1986_num_16_54_4847

Mainardi, Patricia

The end of the Salon : art and the state in the early third Republic. Cambridge, Cambridge university press, 1994. 210 p.

Salle F – Art – [707.4 MAIN e]

Vaisse, Pierre

La Troisième République et les peintres. Paris, Flammarion, 1995. 476 p.

Salle F – Art – [759.409 034 VAIS t]

Contient : *L'abandon des Salons*, p. 94-117

Les Salons de province

Buchaniec, Nicolas

Salons de province : les expositions artistiques dans le Nord de la France, 1870-1914. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010. 358 p. (Art & société)

Salle F – Art – [707.4 BUCH s]

Dussol, Dominique

Art et bourgeoisie : la Société des amis des arts de Bordeaux, 1851-1939. Bordeaux, le Festin, Atelier du CERCAM, 1997. 287 p.

Salle F – Art – [709.44 DUSS a]

Contient : *Spécificités d'un salon de province*, p. 105-226

Moulin, Raymonde

De la valeur de l'art : recueil d'articles. Paris, Flammarion, 1995. 286 p. (Art, histoire, société)

Salle F – Art – [702.9 MOUL d]

Contient : *Les bourgeois amis des arts : les expositions des beaux-arts en province, 1885-1887*, p. 119-160

Sources : les catalogues du Salon de Paris

Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu'en 1800 / [éd. par J.-J. Guiffrey]. Nogent-le-Roi, Librairie des arts et métiers, 1990-1991 [reprod. en fac-sim. de l'éd. de 1869-1872], 8 vol.

Salle W – Art – [707.42 SALO]

Les catalogues des Salons des beaux-arts / Sanchez, Pierre ; Seydoux, Xavier, éd. Paris, l'Échelle de Jacob, 1999-2012 [22 vol. parus à ce jour pour la période 1801-1910]

Salle W – Art – [707.42 SALO]

Explication des ouvrages de peinture et dessins, sculpture, architecture et gravure des artistes vivants... Paris, 1798-1937

Poste d'accès aux ressources électroniques – [NUMP- 1136]

Sources : les catalogues des Salons de province

Salons et expositions, Le Havre : répertoire des exposants et liste de leurs oeuvres, 1833-1926 / [établi par] Gérard Bonnin. Dijon, l'Échelle de Jacob, 2013. 2 vol. (835 p.)

Salle W – Art – [707.42 HAVR]

Les salons de Lille de l'Ancien régime à la Restauration : 1773-1820 / Gaëtane Maës, éd. Dijon, l'Échelle de Jacob, 2004. 506 p.

Salle W – Art – [707.42 LILL]

Salons et expositions à Lyon, 1786-1918 : catalogue des exposants et liste de leurs oeuvres / Dominique Dumas, éd. Dijon, l'Échelle de Jacob, 2007. 3 vol. (1481 p.)

Salle W – Art – [707.42 LYON]

Salons à Lyon, 1919-1945 : catalogue des exposants et liste de leurs oeuvres / Dominique Dumas, éd. Dijon, l'Échelle de Jacob, 2010. 2 vol. (812 p.)

Salle W – Art – [707.42 LYON]

La critique du Salon à l'origine de la critique d'art

La critique d'art naît au moment où le Salon devient régulier, vers 1750, Etienne La Font de Saint-Yenne en étant l'un des pionniers. A partir de 1830, la presse consacre à chaque Salon des chroniques de plus en plus abondantes, la critique jouant le rôle d'intermédiaire entre les artistes et le public, très assidu et nombreux, particulièrement dans la seconde moitié du XIXe siècle (500.000 visiteurs en moyenne). Les périodiques spécialisés dans le domaine artistique se multiplient au même moment (12 titres en 1850, 20 en 1860) et les quotidiens ouvrent leurs colonnes aux comptes rendus des salons, puis des expositions. Intellectuels et écrivains, dans la tradition initiée par Diderot, y côtoient régulièrement journalistes et caricaturistes.

A Bibliography of Salon criticism in Paris from the "Ancien Régime" to the Restoration, 1699-1827 / ed., Neil McWilliam, Vera Schuster, Richard Wrigley with the assist. of Pascala Méker. Cambridge ; New York ; Melbourne, Cambridge university press, 1991. XIX-263 p. (Cambridge studies in the history of art)

Salle F et W – Art – [707.4 BIBL b1]

A Bibliography of Salon criticism in Paris from the July Monarchy to the Second Republic, 1831-1851 / ed., Neil McWilliam. Cambridge ; New York ; Melbourne, Cambridge university press, 1991. XVIII-302 p. (Cambridge studies in the history of art)

Salle F et W – Art – [707.4 BIBL b2]

A bibliography of Salon criticism in Second Empire / ed., Christopher Parsons and Martha Ward. London ; New York ; Melbourne, Cambridge university press, 1986. XVI-288 p. (Cambridge studies in the history of art, 1)

Salle F et W – Art – [707.4 BIBL b3]

Tourneux, Maurice

Salons et expositions d'art à Paris, 1801-1870 : essai bibliographique. Paris, J. Schemit, 1919. 193 p.

Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 108856]

Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k108856v>

La critique d'art en France : XVIIIe-XIXe siècles

« Dossier : La critique d'art au XIXe et XXe siècle ». *L'œil*, n° 564, décembre 2004, p. 76-93

Salle F – Art – Périodiques – [ART Oeil]

Dresdner, Albert

La genèse de la critique d'art : dans le contexte historique de la vie culturelle européenne. Paris, École nationale supérieure des beaux-arts ; Paris : Deutsches forum für Kunstgeschichte-Centre allemand d'histoire de l'art, 2005. 278 p.

Salle F – Art – [701.1 DRES g]

Écrire la peinture : entre XVIIIe et XIXe siècles : actes du colloque du Centre de recherches révolutionnaires et romantiques, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 24, 25, 26 octobre 2001 / études réunies par Pascale Auraix-Jonchière. Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2003. 492 p. (Révolutions et romantismes, 4)

Salle G – Littérature générale, théorie et critique – [809.933 57 AURA é]

L'écrivain et le spécialiste : écrire sur les arts plastiques au XIXe et au XXe siècles : [actes du colloque, Paris, Maison de la recherche de l'Université de Paris-Sorbonne, 22-23 janvier 2009] / sous la direction de Dominique Vaugeois et Ivonne Riolland. Paris, Éd. Classiques Garnier, 2010. 330 p. (Rencontres, 8)

Salle G – Littérature générale, théorie et critique – [809.933 57 VAUG e]

Gamboni, Dario

« Propositions pour l'étude de la critique d'art du XIXe siècle ». *Romantisme*, 1991, n° 71. Critique et art. p. 9-17. [en ligne]. Disponible sur :

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1991_num_21_71_5729

La Font de Saint-Yenne, Étienne

Œuvre critique / éd. établie et présentée par Étienne Jollet. Paris, École nationale des beaux-arts, 2001. 418 p. (Beaux-arts histoire)

Salle F – Art – [701.01 LAFO f]

Miquel, Pierre

Art et argent : 1800-1900. Maurs-la-Jolie, Ed. de la Martinelle, 1987. 435 p. (L'École de la nature, 6).

Salle F – Art – [759.409 034 ECOL 6]

Contient : *La critique*, p. 85-200

Mc William, Neil

« Opinions professionnelles : critique d'art et économie de la culture sous la Monarchie de Juillet ». *Romantisme*, 1991, n° 71. Critique et art. p. 19-30. [en ligne]

Disponible sur :

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1991_num_21_71_5730

Schvalberg, Claude

La critique d'art à Paris, 1890-1969 : chronologie-bibliographie, avec un rappel des événements concernant la critique d'art à Paris de 1747 à 1889. Paris, la Porte étroite, 2005. 329 p.

Salle F – Art – [701.1 SCHV c]

Schuck Emmanuel

« La critique et la section d'architecture dans les Salons de la seconde moitié du XIXe siècle ». *Romantisme*, 1991, n° 71. Critique et art. p. 49-56. [en ligne]

Disponible sur :

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1991_num_21_71_5733

Anthologies

Écrire la peinture : de Diderot à Quignard / sous la direction de Pascal Dethurens. Paris, Citadelles & Mazenod, 2009. 496 p.

Salle F – Art – [750.1 DETH e]

Écrire la sculpture : de l'Antiquité à Louise Bourgeois / une anthologie réunie et introduite par Claire Barbillon [et] Sophie Mouquin. Paris, Citadelles & Mazenod, 2011. 519 p.

Salle F – Art – [730.9 BARB e]

Les écrivains devant l'impressionnisme : A. Silvestre, P. Burty, J.-A. Castagnary... / textes réunis et présentés par Denys Riout. Paris, Macula, 1995. 446 p.

Salle F – Art – [759.409 034 4 RIOU e]

Le nu moderne au Salon (1799-1853) : revue de presse / textes réunis et présentés par Dominique Massonau. Grenoble, ELLUG, Université Stendhal, 2005. 349 p. (Archives critiques)
Salle F – Art – [707.4 MASS n]

La Promenade du critique influent : anthologie de la critique d'art en France 1850-1900 / textes réunis et présentés par Jean-Paul Bouillon, Nicole Dubreuil-Blondin, Antoinette Ehrard, Constance Naubert-Riser. Paris, Hazan, 1990. 433 p. (Collection H2A, 1)
Salle F – Art – [701.1 BOUI p]

La presse artistique, vecteur de la critique d'art

Chevrefils Desbiolles, Yves
Les revues d'art à Paris : 1905-1940. Paris, Ent'revues, 1993. 374 p.
Salle F – Art – [709.440 904 CHEV r]

Lebel, Gustave
Bibliographie des revues et périodiques d'art parus en France : de 1746 à 1914. Nendeln, Kraus reprint, 1968. 64 p.
Salle W – Art – [700.16 LEBE b]

Lemaire, Gérard-Georges
« La naissance de la presse artistique et le Salon ». *L'œil*, n° 564, décembre 2004, p. 88-89
Salle F – Art – Périodiques – [ART Oeil]

Du côté de la caricature : les salons comiques

Les Salons caricaturaux : [exposition, Paris, Musée d'Orsay, 25 octobre-20 janvier 1990] / catalogue établi et réd. par Thierry Chabanne. Paris, Réunion des musées nationaux, 1990. 64 p. (Les Dossiers d'Orsay, 41)
Salle F – Art – [741.5 SALO]

Riout, Denys
« Les Salons comiques ». *Romantisme*, 1992, n° 75, p. 51-62. – [en ligne]
Disponible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1992_num_22_75_6001

Yang, Yin-Hsuan
« Les premiers salons caricaturaux au XIXe siècle ». **Dans** *L'art de la caricature* / sous la direction de Ségolène Le Men. [Nanterre], Presses universitaires de Paris Ouest, 2011. 350 p. (Les arts en correspondance)
Salle F – Art – [741.5 LEME a]

Quelques grands noms de la critique journalistique au 19e siècle (par ordre chronologique)

Thoré, Théophile (1807-1869)

Salons de T. Thoré, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848. Paris, Librairie internationale, 1868. [XLIV-568 p. en ligne]
Disponible sur : <http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pst.000001029000#view=1up;seq=13>

Champfleury (1821-1889)

Son regard et celui de Baudelaire / textes choisis et présentés par Geneviève et Jean Lacambre. Paris, Hermann, 1990. 256 p. (Collection Savoir)
Salle F – Art – [701.1 CHAM s]

Castagnary, Jules-Antoine (1830-1888)

Salons. Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1892. 2 vol. Comprend : Tome I : 1857-1870 ; Tome II : 1872-1879
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 55006]
Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k550068>
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 55007]
Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55007m>

Duranty, Louis-Émile-Edmond (1833-1880)

La nouvelle peinture : à propos du groupe d'artistes qui expose dans les galeries Durand-Ruel. Paris, E. Dentu, 1876. 38 p.
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM-62436]
Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62436s>

Lafenestre, Georges (1837-1919)

Dix années du Salon de peinture et de sculpture, 1879-1888. Paris, Librairie des bibliophiles, 1889
Poste d'accès aux ressources électroniques - [6365888]
Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63658887>

Duret, Théodore (1838-1927)

Critique d'avant-garde. Paris, G. Charpentier, 1885. 328 p.
Poste d'accès aux ressources électroniques - [NUMM- 109138]
Disponible sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1091381>

De Diderot à Apollinaire, la tradition de l'écrivain critique d'art (par ordre chronologique)

Diderot, Denis (1713-1784)

Essais sur la peinture : Salons de 1759 à 1763. Paris, Hermann, 1995. 563 p.
Salle F – Art – [707.4 DIDE s1]

Essais sur la peinture : Salons de 1765. Paris, Hermann, 1995. 563 p.
Salle F – Art – [707.4 DIDE s2]

Ruines et paysages : Salons de 1767. Paris, Hermann, 1995. 563 p.
Salle F – Art – [707.4 DIDE s3]

Héros et martyrs : Salons de 1769, 1771, 1781. Paris, Hermann, 1995. 467 p.
Salle F – Art – [707.4 DIDE s4]

Stendhal (1783-1842)

Salons. [Paris], le Promeneur, Éd. Gallimard, 2001. 212 p.
Salle F – Art – [707.4 STEN s]

Barbey d'Aurevilly, Jules (1808-1889)

L'amour de l'art / éd. établie, présentée et annotée par Jean-François Delaunay. Paris, Séguier, 1993. 307 p. (Ecrits sur l'art)
Salle H – Littératures d'expression française – [84/34 BARB 5 DE]

Gautier, Théophile (1811-1872)

Critique d'art : extraits des Salons, 1833-1872 / textes choisis, présentés et annotés par Marie-Hélène Girard. Paris, Séguier, 1994. 462 p. (Ecrits sur l'art)
Salle H – Littératures d'expression française – [84/34 GAUTt 2 c]

Baudelaire, Charles (1821-1867)

Oeuvres complètes. 2 / texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois. [Paris], Gallimard, 1991. XIII-1691 p. (Bibliothèque de la Pléiade, 7)
Salle H – Littératures d'expression française – [84/34 BAUD 1 o2]

Contient : *Critique d'art*, p. 349-775

Goncourt, Edmond de (1822-1896)

L'art du dix-huitième siècle et autres textes sur l'art / textes réunis et présentés par J.-P. Bouillon. Paris, Hermann, 1967. 255 p. (Miroirs de l'art)
Salle H – Littératures d'expression française – [701.1 GONC a]

Zola, Émile (1840-1902)

Le bon combat : de Courbet aux impressionnistes : anthologie d'écrits sur l'art / édition critique, chronologie, bibliographie et index par Jean-Paul Bouillon. Paris, Hermann, 1974. 343-[4] p. (Collection Savoir, 2)
Salle F – Art – [759.409 034 ZOLA b]

Mallarmé, Stéphane (1842-1898)

Écrits sur l'art / présentation, notes, bibliogr. et chronologie par Michel Draguet. Paris, Flammarion, 1998. 410 p. (GF Flammarion, 1029)
Salle F – Art – [701.1 MALL e]

Huysmans, Joris-Karl (1848-1907)

Écrits sur l'art : 1867-1905 / édition établie, présentée et annotée par Patrice Locmant. Paris, Bartillat, 2006. 594 p.
Salle F – Art – [701.01 HUYS e]

Mirbeau, Octave (1848-1917)

Combats esthétiques. 1, 1877-1892 / éd. établie, présentée et annotée par Pierre Michel et Jean-François Nivet. [Paris], Séguier, 1993. 520 p.
Salle H – Littératures d'expression française – [84/34 MIRB 2 c1]

Combats esthétiques. 2, 1893-1914 / éd. établie, présentée et annotée par Pierre Michel et Jean-François Nivet. [Paris], Séguier, 1993. 639 p.
Salle H – Littératures d'expression française – [84/34 MIRB 2 c2]

Laforgue, Jules (1860-1887)

Textes de critique d'art / réunis et présentés par Mireille Dottin. [Lille], Presses universitaires de Lille, 1988. 189 p. (Problématiques, 7)
Salle H – Littératures d'expression française – [84/34 LAFO 2 t]

Fénéon, Félix (1861-1944)

Au-delà de l'impressionnisme / textes réunis et présentés par Françoise Cachin. Paris, Hermann, 1966. 187 p. (Collection miroirs de l'art)
Salle F – Art – [709.440 9034 FENE a]

Apollinaire, Guillaume (1880-1918)

Chroniques d'art : 1902-1918 / textes réunis avec préface et notes par L.-C. Breunig. [Paris], Gallimard, 1981. 623 p. (Idées. Arts, 436)
Salle F – Art – [701.1 APOL c]

Les Peintres cubistes : méditations esthétiques / texte présenté et annoté par L.C. Breunig et J.-Cl. Chevalier. Paris, Hermann, 1980. 237 p. (Collection Savoir)
Salle F – Art – [759.06 APOL p]

Le «système» en crise : contestations, dissidences, naissance des avant-gardes et émergence d'un nouveau marché de l'art

« *Les artistes ressentent en effet la nécessité de trouver de nouveaux moyens de montrer leur travail hors du cadre contraignant du Salon qu'organise l'Institut. (...) Cette volonté d'autonomie des artistes ira s'accroissant, pour culminer avec l'exposition historique qu'organisent les impressionnistes en 1874 chez le photographe Nadar. (...) Face à la sévérité croissante du jury du Salon, de plus en plus sélectif et sectaire, face surtout à la multiplicité des artistes professionnels, l'existence d'espaces d'expositions permanents devient impérative et appelle de nouveaux acteurs qui administreront ce qu'il conviendra dès lors d'appeler des galeries.* »
(Pierre Nahon, *Les marchands d'art en France*)

Généralités

L'art moderne entre censure et scandales

Cabanne, Pierre

Le scandale dans l'art. Paris, Éd. de la Différence, 2007. 222 p. (Matière d'images, 1)
Salle F – Art – [701.01 CABA s]

Les grands scandales de l'histoire de l'art : cinq siècles de ruptures, de censures et de chefs-d'oeuvre / [Gérard Audinet, Gallien Déjean, Itzhak Goldberg, et al.]. Boulogne-Billancourt, "Beaux-arts" éd., 2008. 239 p.
Salle F – Art – [701.01 ROSE g]

Julius, Anthony

Transgressions : the offences of art. London, Thames & Hudson, 2002. 272 p.
Salle F – Art – [704 JULI t]

Schlesser, Thomas

L'art face à la censure : cinq siècles d'interdits et de résistances. Boulogne-Billancourt, Beaux-arts éditions, 2011. 239 p.
Salle F – Art – [701.01 SCHL a]

L'invention de l'avant-garde

Bazin, Germain

Histoire de l'avant-garde en peinture : du XIIIe au XXe siècle. [Paris], Hachette, 1969. 299 p.
Salle F – Art – [759 BAZI h]

Compagnon, Antoine

« La religion du futur : avant-gardes et récits orthodoxes ». Dans *Les Cinq paradoxes de la modernité*. Paris, Éd. du Seuil, 1990, p. 47-78
Salle F – Art – [709.04 COMP c]

Doy, Gen

« Material differences : the early avant-garde in France ». Dans *The challenge of the Avant-Garde* / ed. by Paul Wood. New Haven (Conn.) ; London, Yale university press, 1999. 284 p. (Art and its histories, 4), p. 56-69
Salle F – Art – [709.034 WOOD a]

Kuspit, Donald Burton

The cult of the avant-garde artist. Cambridge ; New York ; Melbourne, Cambridge university press, 1995. 175 p.
Salle F – Art – [704.04 KUSP c]

Nochlin, Linda

Les politiques de la vision : art, société et politique au XIXe siècle. Nîmes, J. Chambon, 1995. 279 p. (Rayon art)
Salle F – Art – [701.1 NOCH p]

Contient : *L'invention de l'avant-garde : la France entre 1830 et 1880*, p. 22-43

Wood, Paul

« The avant-garde from the July Monarchy to the Second Empire ». **Dans** *The challenge of the Avant-Garde* / ed. by Paul Wood. New Haven (Conn.) ; London, Yale university press, 1999. 284 p. (Art and its histories, 4), p. 35-55

Salle F – Art – [709.034 WOOD a]

Les alternatives à l'Ecole des Beaux-Arts : ateliers privés et « académies libres »

Dès le début du XIXe siècle, en marge de l'enseignement officiel, existent à Paris un certain nombre d'ateliers privés (Académie Suisse, Académie Julian, atelier de Charles Gleyre, Académie Colarossi, Grande chaumière, etc.) qui enseignent les techniques de la peinture (jusqu'en 1863, seul le dessin est enseigné à l'Ecole des Beaux-Arts !) et échappent plus ou moins à l'emprise de l'académisme... et des préjugés sexistes, l'Académie Julian acceptant les femmes avec trente d'avance sur l'Ecole des Beaux-Arts...

Apprendre à peindre : les ateliers privés à Paris, 1780-1863 : [actes du colloque, Université François-Rabelais de Tours, 16-17 juin 2011] / sous la direction de France Nerlich & Alain Bonnet. Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2013. 397 p.

Salle F – Art – [en cours de catalogage]

Elèves et professeurs de l'Académie Julian. [en ligne]

Disponible sur : <https://sites.google.com/site/academiejulian>

Fehrer, Catherine

« Women at the Académie Julian in Paris ». *The Burlington Magazine*, vol. 136, n° 1100 (novembre 1994), p. 752-757. [en ligne]

Disponible sur : <http://www.jstor.org/stable/886272>

Overcoming all obstacles : the women of the Académie Julian / Gabriel P. Weisberg and Jane R. Becker, ed. New York, Dahesh museum ; New Brunswick, Rutgers university press, 1999. XX-146 p.

Salle F – Art – [709.44 WEIS o]

Martin-Fugier, Anne

La vie d'artiste au XIXe siècle. Paris, L. Audibert, 2007. 471 p.

Salle F – Art – [704.04 MART v]

Contient : *Ateliers privés*, p. 43-54 ; *Académies libres*, p. 55-63

Nicollier, Sandrine

« "Entre soi" à l'Académie Ranson ». **Dans** *Paul Ranson, 1861-1961 : Japonisme, Symbolisme, Art nouveau : catalogue raisonné* / Brigitte Ranson Bitker, Gilles Genty. Paris, Somogy, 1999, p. 61-76

Salle F – Art – [709.203 4 RANS p]

Seckel, Héléne

« L'académie Matisse ». **DANS** *Paris-New York : 1908-1968* : [exposition, Paris, Musée national d'art moderne, 1er juin-19 septembre 1977]. Paris, Centre Georges Pompidou, Gallimard, 1991. 955 p.

Salle F – Art – [709.04 PARI 1]

Les alternatives au Salon officiel : ces grandes expositions qui ont fait la modernité

Avant 1850 : les premières *expositions particulières* et le Salon révolutionnaire de 1848

Traduisant les aspirations d'un très grand nombre d'artistes dès la première moitié du XIXe siècle, un arrêté du 29 février 1848 – 5 jours seulement après la proclamation de la Seconde République ! - décide l'admission au Salon de toutes les œuvres présentées. Il s'ouvre le 15 mars suivant avec un nombre record de 5180 ouvrages exposés...

Chaudonneret, Marie-Claude

L'État et les artistes : de la Restauration à la monarchie de Juillet, 1815-1833. Paris, Flammarion, 1999. 270 p.
Salle F – Art – [709.440 9034 CHAU e]

Contient : *Les expositions particulières. L'exploitation des œuvres "refuses", le rôle des marchands*, p. 101-120

Georgel, Chantal

1848, la République et l'art vivant. Paris, A. Fayard, Réunion des musées nationaux, 1998. 229 p.
Salle F – Art – [709.440 9034 GEOR m]

Contient : *Le Salon libre de 1848*, p. 20-26

Hauptman, William

« Juries, Protests, and Counter-Exhibitions before 1850 ». *The Art Bulletin*, vol. 67, n° 1 (mars 1985), p. 95-109.
[en ligne]. Disponible sur : <http://www.jstor.org/stable/3050889>

Herbert, Robert L.

« A Pre-Revolutionary Proposal for Reforming the Salon Jury, 1848 ». *Oxford Art Journal*, vol. 25, n° 2 (2002), p. 31-40. [en ligne]. Disponible sur : <http://www.jstor.org/stable/3600476>

1855 : en marge de l'Exposition universelle, le *Pavillon du Réalisme* de Courbet

Représenté par 11 toiles à l'Exposition universelle, Courbet n'admet pas que le Jury lui ait refusé 3 œuvres auxquelles il tient particulièrement (dont « L'Atelier ») et fait construire à ses frais (avec l'aide d'Alfred Bruyas) le Pavillon du Réalisme, 7 avenue Montaigne, pour les exposer en compagnie de 37 autres. L'avertissement préliminaire du catalogue de l'exposition fait figure de manifeste artistique, l'un des tout premiers de la modernité qui en comptera de nombreux, surtout au XXe siècle.

Bajou, Valérie

Courbet. Paris, A. Biro, 2003. 432 p.
Salle F – Art – [709.203 4 COUR c]

Contient : *Les pavillons du Réalisme*, p. 208-218

Le Men, Ségolène

Courbet. Paris, Citadelles & Mazenod, 2007. 399 p. (Les Phares)
Salle F – Art – [709.203 4 COUR c]

Contient : *L'exposition du pavillon du Réalisme*, p. 185-191

1859 : l'exposition dans l'atelier du peintre réaliste François Bonvin

Ce peintre réaliste, issu d'un milieu très modeste, prend l'initiative d'organiser, dans son propre atelier, une exposition de 8 toiles refusées au Salon de 1859, non seulement celle qu'il présentait lui-même mais aussi des œuvres signées Fantin-Latour, Ribot ou Legros.

Denney, Colleen

« Exhibitions in artists' studios: François Bonvin's 1859 *Salon des Refusés* ». *Gazette des Beaux Arts*, T CXXII, n° 1496 (septembre 1993), p. 97-108
Salle F – Art – Périodiques – [ART Gaze Beau]

François Bonvin, 1817-1887 : [exposition], Paris, Galerie Berès, [19 novembre 1998-9 janvier 1999] / [catalogue par Anisabelle Berès et Michel Arveiller]. Paris, Galerie Berès, 1998. [ca 198] p.
Salle F – Art – Périodiques – [709.203 4 BONV f]

1863 : le Salon des Refusés

Sur 5000 œuvres présentées cette année-là, plus de 3000 sont refusées par le Jury. Cette majorité de mécontents, parmi lesquels Courbet, Manet, Jongkind, Pissarro ou Whistler, revendique la création d'un « Salon des Refusés » qui reçoit le soutien officiel de Napoléon III lui-même. Le « Déjeuner sur l'herbe » de Manet y connaît un grand succès de scandale...

Boime, Albert

« The Salon des Refusés and the Evolution of Modern Art ». *The Art Quarterly*, printemps 1970, p. 411-426. [en ligne]. Disponible sur : <http://www.albertboime.com/Articles.cfm> (n° 12)

Darragon, Éric

Manet. Paris, Ed. Citadelles, 1991. 444 p. (Les phares, 2)
Salle F – Art – [709.203 4 MANE 5 DA]

Contient : *Le succès des Refusés*, p. 115-133

King, Ross

The judgment of Paris : the revolutionary decade that gave the world impressionism. New York, Walker & Company, 2006. XIII-448 p.
Salle F – Art – [709.440 9034 KING j]

Krell, Alan

Manet's Déjeuner sur l'herbe in the Salon des Refusés : A Re-appraisal. *The Art Bulletin*, vol. 65, n° 2 (juin 1983), p. 316-320. [en ligne]
Disponible sur : <http://www.jstor.org/stable/3050326>

Mccauley, Anne

« Sex and the Salon : Defining Art and Immorality in 1863 ». **Dans** *Manet's Le déjeuner sur l'herbe* / ed. by Paul Hayes Tucker. Cambridge, Cambridge university press, 1998. XII-180 p. (Masterpieces of western painting), p. 38-74
Salle F – Art – [709.203 4 MANE 5 TU]

Picon, Gaëtan

1863, naissance de la peinture moderne. [Paris], Gallimard, 1988. 235 p.
Salle F – Art – [759.409 034 PICO m]

Salon to Biennial : exhibitions that made art history. Volume 1, 1863-1959 / conceived and edited by Phaidon editors and Bruce Altshuler. London, New York, Phaidon, 2008. 410 p.

Salle F – Art – [707.4 ALTS s1]

Contient : *Salon des Refusés, Paris, 1863*, p. 21-32

Rewald, John

Histoire de l'impressionnisme. Paris, A. Michel, 1986. 480 p.
Salle F – Art – [759.409 034 4 REWA h]

Contient : *1862-1863 : Le Salon des Refusés et la réorganisation des Beaux-Arts*, p. 55-76

Wilson-Bureau, Juliet

« The Salon des Refusés of 1863: A New View ». *The Burlington Magazine*, vol. 149, n° 1250, French Art (mai 2007), p. 309-319
Salle F – Art – Périodiques – [ART Burl]

1867 : en marge de l'Exposition universelle, les expositions personnelles de Courbet et de Manet

Exclu de l'Exposition universelle, Manet expose 50 toiles dans un pavillon personnel comme Gustave Courbet l'avait fait en 1855. Courbet qui expose cette fois neuf toiles au Salon mais que cette reconnaissance n'empêche cependant pas d'organiser à nouveau une exposition personnelle dans un bâtiment construit place de l'Alma : le public y peut admirer environ cent quarante de ses œuvres.

Mainardi, Patricia

Art and politics of the Second Empire : the universal expositions of 1855 and 1867. New Haven, Conn., Yale university press, 1987. VIII-247 p.

Salle F – Art – [707.4 MAIN a]

Contient : *Artist malcontents*, p. 135-150

1874 : la première exposition impressionniste

Elle est organisée à l'initiative de la « Société anonyme coopérative d'artistes peintres sculpteurs graveurs » fondée fin 1873, au 35 boulevard des Capucines, dans les ateliers du photographe Nadar, du 15 avril au 15 mai 1874. Elle présente 165 toiles de 30 participants (dont Monet, Cézanne, Degas, Sisley, Morisot, Pissarro, Renoir...). C'est à cette occasion et à propos de la toile de Monet intitulée « Impression, soleil levant » que le critique au « Charivari » Louis Leroy, crée le mot « impressionnisme ».

Chastel, André

L'Image dans le miroir. [Paris], Gallimard, 1980. 471 p. (Collection Idées, 418)

Salle F – Art – [750.1 CHAS i]

Contient : *Le paradis des peintres en 1874*, p. 176-182

Crepaldi, Gabriele

Les impressionnistes : Gustave Caillebotte, Mary Cassatt, Paul Cézanne, Edgar Degas... [Paris], Gründ, 2002. 479 p.

Salle F – Art – [759.054 CREP i]

Contient : *1872-1874 : Première exposition impressionniste*, p. 108-147

Daix, Pierre (1922-....)

Pour une histoire culturelle de l'art moderne : de David à Cézanne. Paris, O. Jacob, 1998. 368 p.

Salle F – Art – [709.440 9034 DAIX p]

Contient : *La guerre de 1870 et les expositions dites impressionnistes*, p. 229-242

Monneret, Sophie

L'impressionnisme et son époque. 3, U à Z. Paris, Denoël, 1980. 336 p.

Salle F – Art – [759.054 MONN i3]

Contient : article *Expositions impressionnistes*, p. 145-156

The new painting : impressionism 1874-1886 : documentation / [edited by] Ruth Berson. San Francisco (Calif.), Fine arts museums of San Francisco ; Seattle (Wash.), University of Washington press, 1996. 2 vol. (XIII-485, VIII-300 p.) . Comprend : Vol. 1, Reviews ; Vol. 2, Exhibited works

Salle F – Art – [759.409 034 4 BERS n1-2]

Pool, Phoebe

L'impressionnisme. Paris, Thames & Hudson, 1992. 280 p. (L'univers de l'art, 27)

Salle F – Art – [759.409 034 4 POOL i]

Contient : *Vers l'exposition impressionniste de 1874*, p. 88-117

Rewald, John

Histoire de l'impressionnisme. Paris, A. Michel, 1986. 480 p.

Salle F – Art – [759.409 034 4 REWA h]

Contient : *La première exposition du groupe (1874)*, p. 197-220

Salon to Biennial : exhibitions that made art history. Volume 1, 1863-1959 / conceived and edited by Phaidon editors and Bruce Altshuler. London, New York, Phaidon, 2008. 410 p.

Salle F – Art – [707.4 ALTS s1]

Contient : *The First Impressionist Exhibition, Paris 1874*, p. 33-46

Ward, Martha

« Impressionist Installations and Private Exhibitions ». *The Art Bulletin*, vol. 73, n° 4 (décembre 1991), p. 599-622. [en ligne]. Disponible sur : <http://www.jstor.org/stable/3045832>

1882 : la première exposition de l'Union des femmes peintres et sculpteurs

L'Union des femmes peintres et sculpteurs, fondée en 1881 par la sculptrice Hélène Bertaux, tiendra son exposition annuelle à partir de 1882. L'association revendique l'admission des femmes à l'Ecole des Beaux-Arts, qui leur restera fermée jusqu'en 1897, et la possibilité d'y préparer le prix de Rome qui ne sera enfin attribué à une artiste qu'en 1911 !

Dictionnaire de l'Union des femmes peintres et sculpteurs : répertoire des artistes et liste de leurs oeuvres : 1882-1965 / Pierre Sanchez ; introd. historique de Chantal Beauvalot. Dijon, l'Échelle de Jacob, 2010. 3 vol. (1480 p.)
Salle W – Art – [707.42 UNIO]

Garb, Tamar

Sisters of the brush : women's artistic culture in late nineteenth-century Paris. New Haven ; London, Yale University press, 1994. VIII-207 p.

Salle F – Art – [709.440 9034 GARB s]

Contient : *Amidst a "Veritable Flood of Painting" : the Union of Women Painters and Sculptors in context*, p. 19-41.

Garb, Tamar

« Revising the Revisionists : The Formation of the Union des Femmes Peintres et Sculpteurs ». *Art Journal*, vol. 48, n° 1, Nineteenth-Century French Art Institutions (printemps 1989), p. 63-70. [en ligne]

Disponible sur : <http://www.jstor.org/stable/776922>

1883 : la première exposition officielle des Arts incohérents

Un an après l' « exposition d'un soir » organisée au domicile de Jules Lévy, l'un des fondateurs du groupe des Hydropathes, la première exposition « officielle » des Incohérents s'ouvre passage Vivienne avec pour règlement : « Toutes les œuvres sont admises, les œuvres sérieuses et obscènes exceptées ». Le Salon officiel y est parodié, l'art académique pastiché, dans un esprit qui préfigure celui du dadaïsme à venir...

« Les arts incohérents ». [en ligne]. Disponible sur : <http://www.artsincoherents.info/index.html>

Charpin, Catherine

« L'avant-garde est incohérente ». [en ligne]

Disponible sur : <http://www.caricaturesetcaricature.com/article-18304554.html>

Riout, Denys

« Remarques sur les Arts Incohérents et les avant-gardes ». *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 40, novembre 1981, p.86-88. [en ligne]

Disponible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1981_num_40_1_2135

Taunay, Corinne

« Les Incohérents ». **Dans** *Impressionnisme et littérature* / sous la direction de Gérard Gengembre, Yvan Leclerc et Florence Naugrette. Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, p. 213-224

Salle F – Art – [759.409 034 4 GENG i]

1884 : le premier Salon des Indépendants

Organisé la même année qu'est fondée la Société des artistes indépendants, aboutissement du mouvement de révolte des artistes contre l'omnipotence du jury du Salon, sa devise est d'emblée : « Ni jury ni récompenses ». Parmi ses créateurs, on trouve : Redon, Seurat, Signac ou Henri-Edmond Cross. En 1911, c'est le Salon des Indépendants qui accueillera la première manifestation publique du Cubisme...

Dictionnaire des indépendants : 1884-1914 / Dominique Lobstein, éd. Dijon, l'Échelle de Jacob, 2003. 3 vol. (1776 p.)

Salle W – Art – [707.42 INDE]

Lobstein, Dominique

« Néo-impressionnistes et Indépendants Dans *Le néo-impressionnisme : de Seurat à Paul Klee* : [exposition], Paris, 14.3-10.7.05, Musée d'Orsay / [catalogue par Emmanuelle Amiot-Saulnier, Jane Block, Françoise Cachin, et al.]. Paris, Réunion des musées nationaux, Musée d'Orsay, 2005, p. 54-61

Salle F – Art – [759.05 NEOI 6]

Monneret, Jean

Le Salon des Indépendants. Paris, E. Koehler, 1996. 55 p.

Salle F – Art – [707.4 MONN s]

Catalogue raisonné du Salon des indépendants, 1884-2000 : les Indépendants dans l'histoire de l'art. Paris, E. Koehler, 2000. 591 p.

Salle F – Art – [707.4 MONN s]

Salon to Biennial : exhibitions that made art history. Volume 1, 1863-1959 / conceived and edited by Phaidon editors and Bruce Altshuler. London, New York, Phaidon, 2008. 410 p.

Salle F – Art – [707.4 ALTS s1]

Contient : *The First Salon des Indépendants, Paris, 1884*, p. 47-58

1889 : en marge de l'Exposition universelle, l'exposition du Café Volpini

Exclus de l'Exposition centennale de l'art français présentée au sein de l'Exposition universelle, Emile Bernard, Gauguin et quelques autres obtiennent de Volpini, le propriétaire du Café des Arts, situé dans l'enceinte de l'Exposition universelle, l'autorisation d'exposer près d'une centaine d'œuvres du « groupe impressionniste et synthétiste ».

Perry, Gill

« Exhibiting les Indépendants : Gauguin and the Café Volpini show Dans *The challenge of the Avant-Garde* / ed. by Paul Wood. New Haven (Conn.) ; London, Yale university press, 1999. 284 p. (Art and its histories, 4)

Salle F – Art – [709.034 WOOD a]

Siberchicot, Clément

L'exposition Volpini, 1889 : Paul Gauguin, Émile Bernard, Charles Laval : une avant-garde au coeur de l'Exposition universelle. Paris, Éd. Classiques Garnier, 2010. 224 p. (Études romantiques et dix-neuviémistes, 12)

Salle F – Art – [en cours de catalogage]

Thomson, Belinda

« Une exégèse de l'exposition Volpini ». Dans *Paul Gauguin : vers la modernité* : [exposition], the Cleveland museum of art, [4 octobre 2009-18 janvier 2010], Van Gogh museum, Amsterdam, [19 février-6 juin 2010] / [catalogue par] Heather Lemonedes, Belinda Thomson, et Agnieszka Juszczak. [Cleveland], the Cleveland museum of art ; Amsterdam, Van Gogh museum ; Arles, Actes Sud, 2010, p. 215-225

Salle F – Art – [709.203 4 GAUG 6 p]

1890 : le premier Salon de la Nationale

Il est organisé un an après la fondation de la Société nationale des Beaux-Arts par Meissonnier, Puvis de Chavannes et Rodin, qui font sécession de la Société des artistes français, créée en 1881, et qui reste très liée à l'Académie des Beaux-Arts.

Les catalogues des salons de la Société nationale des beaux-arts, 1890-1925 / Gaïté Dugnat, éd. Paris, l'Échelle de Jacob, 2000-2005. 6 vol.

Salle W – Art – [707.42 SNBA]

Des amitiés modernes : de Rodin à Matisse : Carolus-Duran et la Société nationale des beaux-arts, 1890-1905 : [exposition, Roubaix, La Piscine-Musée d'art et d'industrie André-Diligent, 9 mars-9 juin 2003] / [catalogue par Dominique Lobstein, Emmanuelle Héran, Anne Rivière]. Paris, Somogy ; Roubaix, la Piscine-Musée d'art et d'industrie André-Diligent, 2003. 295 p.

Salle F – Art – [707.4 LOBS a]

Hungerford, Constance Cain

« Meissonier and the Founding of the Société Nationale des Beaux-Arts ». *Art Journal*, vol. 48, n° 1, Nineteenth-Century French Art Institutions (printemps 1989), p. 71-77. [en ligne]

Disponible sur : <http://www.jstor.org/stable/776923>

1891 : le premier Salon de l'Art nouveau chez Siegfried Bing

Il est organisé 22 rue de Provence, dans la galerie du célèbre marchand et collectionneur d'art japonais, rebaptisée pour cette occasion « Maison de l'art nouveau », nom qui se transmettra au style que l'Exposition universelle de 1900 finira de populariser quelques années plus tard. On y verra des œuvres de Toulouse-Lautrec, Tiffany, Van de Velde...

Becker, Edwin

« Les Salons de l'art nouveau : la quête de l'harmonie et de la beauté » **Dans** *Les origines de l'Art nouveau : la maison Bing* : [exposition, Van Gogh museum, Amsterdam, 26 novembre 2004-27 février 2005, Museum Villa Stuck, Munich, 17 mars-31 juillet 2005, CaixaForum, Barcelone, septembre 2005-janvier 2006 et Musée des arts décoratifs, Paris, mars-juillet 2006] / [catalogue] sous la dir. de Gabriel P. Weisberg, Edwin Becker et Évelyne Possémé. Amsterdam, Van Gogh museum ; Paris, Musée des arts décoratifs; Anvers, Fonds Mercator, 2004.

Salle F – Art – [709.040 1 WEIS o]

1903 : le premier Salon d'automne

Le Salon qu'organise la Société du salon d'automne, fondée la même année par l'architecte Frantz Jourdain, est inauguré dans un esprit d'ouverture et de modernité qui en fera, avec le Salon des Indépendants, l'un des bastions de l'innovation artistique dans les premières décennies du XXe siècle.

Dictionnaire du Salon d'automne : répertoire des exposants et liste des oeuvres présentées : 1903- 1945 / Pierre Sanchez, éd. Dijon, L'Échelle de Jacob, 2006. 3 vol. (1426 p.)

Salle W – Art – [707.42 AUTO]

1905 : les Fauves au Salon d'automne

Le troisième Salon d'automne, dans deux de ses salles, présente des œuvres de Matisse, Marquet, Rouault, Derain, Van Dongen et Vlaminck. Le critique Louis Vauxcelle, faisant allusion à l'usage que ces peintres font de la couleur, parlera de « cage aux fauves », expression qui servira dès lors à désigner l'un des premiers mouvements de l'avant-garde artistique du XXe siècle, qui en comptera bien d'autres... Une nouvelle histoire a déjà commencé !

L'aventure de l'art au XXe siècle : peinture, sculpture, architecture / sous la dir. de Jean-Louis Ferrier. Paris, Éd. du Chêne, 1999. 1007 p.

Salle F – Art – [709.04 FERR a]

Contient : *La cage aux fauves du Salon d'Automne*, p. 62-63

« Le Salon d'Automne de 1905 » **Dans** *Le fauvisme ou L'épreuve du feu : éruption de la modernité en Europe* : exposition, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 27 oct. 1999 - 28 fév. 2000. Paris, Paris-Musées, 1999, p. 410-412.

Salle F – Art – [709.040 4 FAUV 6]

Salon to Biennial : exhibitions that made art history. Volume 1, 1863-1959 / conceived and edited by Phaidon editors and Bruce Altshuler. London, New York, Phaidon, 2008. 410 p.

Salle F – Art – [707.4 ALTS s1]

Contient : *Salon d'Automne, Paris 1905*, p. 59-71

Marchands, galeries, collectionneurs : émergence d'un nouveau système de l'art moderne

Sur les ruines du système du Salon unique se dessine peu à peu une nouvelle configuration du marché de l'art. Elle repose sur le développement des galeries privées, le marchand d'art, à la fois fin connaisseur et commerçant avisé, devenant l'intermédiaire privilégié entre les artistes, dont les plus novateurs, et un nouveau public d'amateurs et de collectionneurs dont le goût s'est émancipé de l'académisme des expositions officielles...

Boime Albert

« Les hommes d'affaires et les arts en France au XIXème siècle ». *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 28, juin 1979. Les fonctions de l'art. p. 57-75. [en ligne]

Disponible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ars_0335-5322_1979_num_28_1_2640

Cabanne, Pierre

Les grands collectionneurs. Tome I, du Moyen âge au XIXe siècle. Paris, les Éd. de l'Amateur, 2003. 301 p.

(Regard sur l'art)

Salle F – Art – [708.01 CABA g1]

Contient : *Les coups de foudre de M. Choquet et les premiers amateurs des impressionnistes*, p. 223-232 ; *De grands bourgeois dans la lumière de l'impressionnisme*, p. 251-266

Chagnon-Burke, Véronique

« Rue Laffitte: Looking at and Buying Contemporary Art in Mid-Nineteenth- Century Paris ». *Nineteenth-Century Art Worldwide*, vol. 11, n° 2 (été 2012). [en ligne]

Disponible sur : <http://www.19thc-artworldwide.org/index.php/summer12/veronique-chagnon-burke-looking-at-and-buying-contemporary-art-in-mid-nineteenth-century-paris>

Daix, Pierre

Pour une histoire culturelle de l'art moderne : de David à Cézanne. Paris, O. Jacob, 1998, 368 p.

Salle F – Art – [709.440 9034 DAIX p]

Contient : *Naissance d'un milieu de l'innovation et d'un marché de la peinture*, p. 219-228

Green, Nicholas

« Circuits of Production, Circuits of Consumption: The Case of Mid-Nineteenth-Century French Art Dealing ». *Art Journal*, vol. 48, n° 1, Nineteenth-Century French Art Institutions (printemps 1989), p. 29-34. [en ligne]

Disponible sur : <http://www.jstor.org/stable/776917>

Jensen, Robert

Marketing modernism in fin-de-siècle Europe. Princeton (N. J.), Princeton university, 1994. VII-367 p.

Salle F – Art – [702.9 JENS m]

Joyeux-Prunel, Béatrice

Nul n'est prophète en son pays ? : l'internationalisation de la peinture des avant-gardes parisiennes, 1855-1914. [Paris], N. Chaudun, 2009. 303 p.

Salle F – Art – [709.440 9034 JOYE n]

Contient : *Les marchands d'art et la définition d'une peinture française moderne*, p. 48-55

Miquel, Pierre

Art et argent : 1800-1900 / Pierre Miquel. Maurs-la-Jolie, Ed. de la Martinelle, 1987. 435 p. (L'École de la nature, 6).

Salle F – Art – [759.409 034 ECOL 6]

Contient : *Les collectionneurs*, p. 201-302 ; *Les marchands*, p. 303-415

Moulin, Raymonde

Le Marché de la peinture en France. Paris, Ed. de Minuit, 1989. 613 p. (Le Sens commun)

Salle F – Art – [702.9 MOUL m]

Contient : *Les transformations contemporaines de l'Impressionnisme*, p. 26-34

Nahon, Pierre

Les marchands d'art en France : XIXe et XXe siècles. Paris, Éd. de la Différence, 1998. 348 p. (Les essais, 6)

Salle F – Art – [702.9 NAHO m]

Whiteley, Linda

« Art et commerce d'art en France avant l'époque impressionniste ». *Romantisme*, 1983, vol. 13, n°40, p. 65-76. [en ligne]. Disponible sur :

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1983_num_13_40_4633