

Table des matières

<i>Remerciements</i>	6
<i>Préface de Rossella FROISSART</i>	7
Aziza GRIL-MARIOTTE	
Introduction	
<i>Des acteurs pour la création dans les arts décoratifs, une nouvelle approche des objets</i> ...	11
NOMMER L'OBJET	12
L'ARTISTE ET L'OBJET, DE L'INVENTION À LA DIFFUSION	13
LE CONTEXTE ET LES ACTEURS DE LA CRÉATION (SECONDE MOITIÉ DU XVIII ^e -DÉBUT XIX ^e SIÈCLE)	14
DESSINATEURS ET ARTISTES AU SERVICE DES INDUSTRIES D'ART AU XIX ^e SIÈCLE	16
LA CRÉATION AU TOURNANT DU XX ^e SIÈCLE	16

Première partie

Le contexte et les acteurs de la création (seconde moitié du XVIIIe-début du XIXe siècle)

Anne PERRIN KHELISSA	
<i>Grands artistes au service des arts « mineurs »</i>	
<i>Comment Jean-Jacques Bachelier modifie le rapport entre les artistes de l'Académie royale de peinture et de sculpture et les manufactures somptuaires</i>	27
SE FAIRE CONNAÎTRE PAR LE NOM PLUTÔT QUE PAR LA RENOMMÉE	29
DÉMOCRATISER L'ENSEIGNEMENT ET LA PRODUCTION PLUTÔT QU'ŒUVRER POUR LES ÉLITES	32
Émilie ROFFIDAL	
<i>De l'Académie de peinture et de sculpture à la production manufacturière de porcelaines</i>	
<i>Intentions et réalités marseillaises autour d'études de cas :</i>	
<i>Honoré Savy et Jean-Baptiste de Bruny</i>	41
INTENTIONS ET MISE EN SITUATION	42
UN ARTISTE FAÏENCIER, HONORÉ SAVY	44
UN AMATEUR FAÏENCIER, JEAN-BAPTISTE JÉROME DE BRUNY	46

Michaël DECROSSAS	
<i>Du modèle à l'objet : le rôle de l'estampe à la période rocaille</i>	51
L'ESTAMPE... ..	52
...ET SES APPLICATIONS	55
Aziza GRIL-MARIOTTE	
<i>Exposer au Salon et créer des motifs pour le textile</i>	
<i>Comment concilier peinture et production de modèles pour l'industrie,</i>	
<i>l'exemple de Jean-Baptiste Huet (1745-1811)</i>	65
UN PEINTRE ANIMALIER AVEC DES VELLÉITÉS D'ACCÉDER AU GRAND GENRE	66
DESSINER POUR L'INDUSTRIE : ADAPTER SA PEINTURE	
OU RÉPONDRE AU GOÛT DOMINANT	68
L'ANTIQUITÉ DANS LES TOILES À PERSONNAGES, L'INTRODUCTION	
DU GOÛT NÉOCLASSIQUE	74
Bernard JACQUÉ	
<i>Le métier de dessinateur de papier peint (XVIIIe-XIXe siècles)</i>	
<i>L'exemple de la manufacture Jean Zuber & Ce</i>	79
LE CHOIX D'UNE GAMME DE PRODUITS	79
NOMBRE DE MOTIFS ET COLLECTION	80
Des choix fondés sur une étude de marché	81
Aux sources du motif	81
L'ATELIER DE DESSIN	82
Les dessinateurs indépendants	83
L'atelier de dessin dans la manufacture	83

Deuxième partie

Dessinateurs et artistes au service des industries d'art au XIXe siècle

Jean-François LUNEAU	
<i>Les dessinateurs industriels au milieu du XIXe siècle</i>	
<i>Les exemples de Couder et Berrus</i>	91
DESSINATEUR INDUSTRIEL : UNE PROFESSION NOUVELLE	91
Le témoignage de Laborde	92
Amédée Couder	94
Antony Berrus	96
DEUX FIGURES EMBLÉMATIQUES DU MÉTIER DE DESSINATEUR INDUSTRIEL	98
UN CHAMP DE RECHERCHE À DÉFRICHER	98
Sébastien QUÉQUET	
<i>Manufacture nationale versus ateliers indépendants</i>	
<i>Les différents termes de la collaboration dans le domaine de la céramique</i>	
<i>dans la seconde moitié du XIXe siècle</i>	103
LE RÈGLEMENT D'UNE MANUFACTURE	103
LE RECRUTEMENT	104
LA FORMATION	105
LA PRÉSENCE AU SEIN DE L'ATELIER	106
LA RÉMUNÉRATION	108

LES AVANTAGES SOCIAUX ET EN NATURE 109
 LA MOBILITÉ DES ARTISTES ENTRE LES LIEUX DE PRODUCTION 109

Camille LÉVÊQUE-CLAUDET

Renouveler le dessin, repenser la forme

Architectes et sculpteurs au service de l'orfèvre dans la seconde moitié du XIXe siècle 113
 SORTIR DU PASTICHE 113
 DÉVELOPPER LA RONDE-BOSSE 114
 INNOVER PLASTIQUEMENT, L'EXEMPLE DE L'APPORT DE REIBER À CHRISTOFLE 116
 PROFITER D'UN MARCHÉ FLORISSANT 117
 TRAVAILLER POUR L'ORFÈVRE : QUELS INTÉRÊTS? 118
 LA COLLABORATION, VITRINE DU SAVOIR-FAIRE DE L'ARTISTE? 119
 LA NATURE DE LA COLLABORATION : UNE DÉFINITION COMPLEXE 121

Sabine LUBLINER-MATTATIA

Les relations entre les artistes et les fabricants

dans le bronze d'art et d'ameublement français au XIXe siècle 125

L'ENJEU DE LA PARTICIPATION DES ARTISTES 126

La participation massive des sculpteurs et des dessinateurs,
 caractéristique majeure du bronze français au XIXe siècle 126

Honorer et former les artistes, le rôle de la Réunion des Fabricants de Bronzes
 dans l'enseignement du dessin 127

LES MODALITÉS D'INTÉGRATION DES ARTISTES

DANS LE PROCESSUS DE CRÉATION 128

Les trois statuts des collaborations 128

Les problématiques de l'établissement d'un répertoire
 des collaborateurs artistiques du bronze 128

LE RÔLE DES FABRICANTS AUPRÈS DES ARTISTES 130

Le fabricant chef d'orchestre 130

Le fabricant co-auteur d'un modèle avec ses collaborateurs artistiques 131

Fabricants-créateurs et artistes industriels face à la jurisprudence 131

Troisième partie

La création au tournant du XXe siècle

Hervé DOUCET

Arts & Crafts et Art nouveau

Artistes, artisans, ouvriers d'art, objets et acteurs de la réforme sociale 139

L'ARTISAN D'ART, OBJET DE RÉFORME 140

LA FORMATION 141

L'IDÉAL DE LA GUILDE 142

FAIRE BARRAGE AUX MARCHANDS 146

UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ 147

Jérémie CERMAN

Entre imitation et contribution au style moderne

Les dessinateurs industriels face à l'Art nouveau 151

UNE DIVERSITÉ DES PRATIQUES IMITATIVES 151

DES ARTISTES IMITÉS	153
LES EXEMPLES DE QUELQUES ATELIERS DE DESSIN INDUSTRIEL	154
Florence CHARPIGNY	
<i>Dessiner pour la soierie lyonnaise au début du XXe siècle</i>	
« Artistes » et « dessinateurs »	161
LES FABRICANTS, LES DESSINATEURS ET LES MARCHÉS	162
LA HAUTE COUTURE ET L'ÉMERGENCE DE LA HAUTE NOUVEAUTÉ	163
LA MODERNITÉ, LE PATRIMOINE ET L'ENSEIGNEMENT DU DESSIN	167
Nicolas STOSKOPF & Bernard JACQUÉ	
<i>Tradition et modernité dans les arts décoratifs en Alsace autour de 1900</i>	
LES OBJETS DU CERCLE DE SAINT-LÉONARD	173
SPINDLER, CRÉATEUR DE MEUBLES	174
Marjan STERCKX	
<i>L'artiste et l'entrepreneur</i>	
<i>La collaboration créative de Georges Despret et Yvonne Serruys entre 1905 et 1910 ...</i>	
GEORGES DESPRET ET LES VERRERIES ARTISTIQUES	185
YVONNE SERRUYS CRÉATRICE DE MODÈLES POUR DESPRET	187
SIGNATURES, MONOGRAMMES ET NUMÉROS DE PRODUCTION	190
LE CORPUS : ICONOGRAPHIE ET STYLE	193
Samuel PROVOST	
<i>Quelle direction artistique pour les Établissements Gallé après 1914 ?</i>	
<i>Les relations de Paul Perdrizet avec les artistes Gallé</i>	201
LE CHOIX DE LA PRODUCTION SUR LA CRÉATION APRÈS 1904	201
PAUL PERDRIZET, DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS GALLÉ À PARTIR DE 1914	202
LE PATRIOTISME DE PAUL PERDRIZET À L'ORIGINE DE LA CRÉATION	
DES SÉRIES « DE GUERRE » ENTRE 1914 ET 1918	203
LES ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES DE PAUL PERDRIZET,	
SOURCE D'INSPIRATION DES ÉTABLISSEMENTS GALLÉ	205
LES MISSIONS ARCHÉOLOGIQUES DE PAUL PERDRIZET ET LEUR IMPACT	208
Aziza GRIL-MARIOTTE	
<i>Conclusion générale</i>	213
<i>Bibliographie sélective</i>	219
<i>Index</i>	221
<i>Les auteurs</i>	225
<i>Table des illustrations</i>	229