

L'ATELIER DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS

Question d'Histoire des arts

au programme du concours de l'École Nationale des Chartes

2026-2027

CADRAGE

À travers l'atelier et ses mutations, c'est aux conditions matérielles de la création que les historiens de l'art ont accès et si la curiosité pour une certaine intimité de l'artiste entre en ligne de compte, les questions ici mises en jeu sont fondamentales : des conditions de production au statut de l'artiste, le passage de l'artisanat aux Beaux-arts se marque dans les lieux mêmes où se définissent, dans leur exercice quotidien, les activités de création, de même que s'y trouvent engagées la formation des artistes, l'émulation qui existe entre eux, la circulation entre la sphère concrète et l'imaginaire, entre le privé et le public (la sociabilité, le rapport aux collectionneurs, critiques, institutions). Tant l'accession au statut d'artiste à la Renaissance que l'interrogation du monde de l'art à partir des années 1960 (la transformation de l'atelier en « Factory » par Andy Warhol ou son rejet dans les œuvres *in situ* de Daniel Buren ou les interventions en extérieur des artistes du Land Art) se sont jouées autour des conceptions sans cesse renouvelées de l'atelier dont l'étude engage par conséquent un large spectre de questionnements, de la sociologie aux représentations, en passant par la biographie.

ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

- BAXANDALL Michael, *L'œil du Quattrocento : l'usage de la peinture dans l'Italie de la Renaissance*, Paris, Gallimard, 1985, rééd.
- BORDES Philippe, « Jacques-Louis David et ses élèves : les stratégies de l'atelier », *Perspective* [En ligne], 1 | 2014, mis en ligne le 31 décembre 2015, consulté le 18 juin 2025. URL : <http://journals.openedition.org/perspective/4387>
- CASSAGNES-BROUQUET Sophie, « Les ateliers d'artistes au Moyen Âge : entre théorie et pratiques », *Perspective* [En ligne], 1 | 2014, mis en ligne le 31 décembre 2015, consulté le 19 juin 2025. URL : <http://journals.openedition.org/perspective/4391>
- COJANNOT Alexandre, « Du maître d'œuvre isolé à l'agence : l'architecte et ses collaborateurs en France au XVIIe siècle », *Perspective* [En ligne], 1 | 2014, mis en ligne le 31 décembre 2015, consulté le 20 juin 2025. URL : <http://journals.openedition.org/perspective/4403>
- DELÉCLUZE Etienne-Jean, *Louis David, son école et son temps*, Paris, 1984, rééd.
- ESNER Rachel, « Pourquoi l'atelier compte-t-il plus que jamais ? », *Perspective* [En ligne], 1 | 2014, URL : <http://journals.openedition.org/perspective/4297>
- GUILLOUËT Jean-Marie, Caroline A. JONES, Pierre-Michel MENDER et Séverine SOFIO, « Enquête sur l'atelier : histoire, fonctions, transformations », *Perspective* [En ligne], 1 | 2014, mis en ligne le 31 décembre 2015, consulté le 20 juin 2025. URL : <http://journals.openedition.org/perspective/4314>
- GRIENER Pascal, « La notion d'atelier de l'Antiquité au XIXe siècle : chronique d'un appauvrissement sémantique », *Perspective* [En ligne], 1 | 2014, URL : <http://journals.openedition.org/perspective/4313>
- IVANOFF Hélène, « Les ateliers de Die Brücke, lieux de fusion de l'art et de la vie », *Perspective* [En ligne], 1 | 2014, URL : <http://journals.openedition.org/perspective/4421>
- KRIS Otto & KURZ Ernst, *La légende de l'artiste*, Paris, éd. Allia, 2010, rééd.
- LAMBERT Guy, « La pédagogie de l'atelier dans l'enseignement de l'architecture en France aux xixe et xxe siècles, une approche culturelle et matérielle », *Perspective* [En ligne], 1 | 2014, URL : <http://journals.openedition.org/perspective/4412> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/perspective.4412>

- LANEYRIE-DAGEN Nadeije, Le métier d'artiste, dans l'intimité des ateliers, Paris, Larousse, 2012.
- MAINGON Claire, « L'atelier, carrefour de la société des artistes », *Histoire par l'image* [en ligne], URL : <https://histoire-image.org/etudes/atelier-carrefour-societe-artistes>.
- POINSOT Jean-Marc, « L'Atelier de l'histoire et de la critique », *Critique d'art* [En Ligne], 48 | Printemps/été 2017, URL : <http://journals.openedition.org/critiquedart/25558>
- TARDY Hugo, « L'atelier d'Étienne-Maurice Falconet à Saint-Pétersbourg : lieu de rencontres dans la Russie de Catherine II », *Nordiques* n°45, 2023 : Les lieux de rencontre - Circulation des savoirs autour de la mer Baltique du Moyen Âge au début du XXe siècle, URL : <https://journals.openedition.org/nordiques/8777>
- WARNKE Martin, *L'artiste et la cour. Aux origines de l'artiste moderne*, Paris, MSH, 1989.
- WITTKOWER Margot & Rudolf, *Les enfants de Saturne. Psychologie et comportements des artistes de la Renaissance au XIXe siècle*, New York, 1963, Paris, Macula, 1985.

THÉMATIQUES ÉTUDIÉES EN COURS

- La structure socioprofessionnelle de l'atelier : techniques et pratiques
- Conception des œuvres et organisation de l'atelier
- La représentation du lieu : matérialités concrètes et documentation technique
- L'atelier image de l'artiste, entre fusion et dissociation
- L'économie des modèles au sein de l'atelier : apprentissage, imitation, citation
- La signature collective : caractères autographes et questions d'expertise
- Le lieu de formation : une communauté pédagogique et institutionnelle
- Evolution et involution modernes et contemporaines du modèle classique de l'atelier

PORTAILS ET SÉLECTIONS D'OCCURRENCES À EXPLORER PENDANT LES VACANCES

- Portail articles : <https://journals.openedition.org/perspective/4295>
- Portail occurrences : L'atelier, carrefour de la société des artistes - Histoire analysée en images et œuvres d'art | <https://histoire-image.org/etudes/atelier-carrefour-societe-artistes>
- Portail POP Culture : <https://pop.culture.gouv.fr/search/list?mainSearch=%22atelier%22>