

Table des matières

INTRODUCTION	7
--------------------	---

Première partie

Les réseaux artistiques régionaux et la religion, 1790-1860

CHAPITRE I : LES FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE L'ART – L'HÉRITAGE PURITAIN ET LE CAS DE BOSTON, 1800-1860	25
---	-----------

L'art et les puritains	26
L'éthique protestante du travail et l'artiste	28
Charles Codman (1800-1842), un artiste artisan	31
Charles Codman et le marché d'art de Boston	33
Charles Codman et la vie artistique à Portland, dans le Maine	35
Boston : le réseau artistique de la Nouvelle-Angleterre	37

CHAPITRE II : LE CAS DE PHILADELPHIE	43
---	-----------

L'héritage de William Penn	43
Benjamin West	45
Les premières institutions artistiques	47
Le développement du portrait et du genre historique	50
La nature et les pasteurs transcendantalistes	52

CHAPITRE III : NEW YORK ET LA COMMERCIALISATION DE L'ART, 1820-1860	55
--	-----------

La naissance de la Hudson River Valley School	55
La construction d'une culture artistique tardive : New York 1820-1860	57
Les institutions artistiques new-yorkaises	60
Un groupe social et un monopole culturel	62
La commercialisation du médium artistique	66

Deuxième partie

**Le financement d'un réseau
artistique national, 1860-1890**

**CHAPITRE IV : LA COHÉSION
DE L'ÉLITE AUTOUR DE L'ART, 1860-1890 73**

Un vent de renouveau à New York :
la Society of American Artists et la National Academy of Design 73
L'arrivée des industriels à New York 77
Les facteurs d'intégration à l'élite 80
Un groupe social aux allures d'aristocratie 84
L'art comme facteur d'intégration 86

**CHAPITRE V : LA PRESSION MÉCÉNALE
SUR LA COMMUNAUTÉ ARTISTIQUE, 1870-1900 91**

Le financement des clubs et des ateliers 92
L'artiste imitant l'industriel 96
L'individualisme comme stratégie commerciale 100
Les stratégies commerciales des artistes 105

**CHAPITRE VI : LES CRITIQUES D'ART,
LE JOURNALISME ET LA FORMATION DU GOÛT DE 1870-1895 109**

La mise en place de la profession de critique 110
Une nouvelle presse orientée 112
Le message de ces nouveaux critiques 117
Les dessous sociaux des critiques d'art 119

Troisième partie

**La mise en place d'une nouvelle base
esthétique et idéologique, 1870-1900**

**CHAPITRE VII : ORIGINES DES CULTURES
« HAUTES » ET « BASSES », 1885-1900 127**

La division sociale autour du tableau *Breaking Home Ties* 128
La nouvelle représentation de l'art dans la presse illustrée 133
L'abstraction des « valeurs » 138

CHAPITRE VIII : ENTRE L'ART ET L'ORDRE MORAL, 1870-1890 141

L'influence des mécènes dans les œuvres caritatives 142
Le scandale de « la fille au gâteau » 146

L'art et le darwinisme social	148
Vers la dégénérescence de « fin de siècle »	153

CHAPITRE IX : PHILANTHROPIE ET CONTRÔLE SOCIAL, 1875-1895	157
--	------------

La charité et la philanthropie comme modèle de gestion sociale	157
La religion, la charité et les philanthropes industriels	159
La philanthropie, la religion et le contrôle social	163
La philanthropie industrielle, l'éducation et l'art	166
La philanthropie et l'art : l'Exposition de Chicago, 1893	170

Quatrième partie

**La maturation du réseau national,
1880-1929**

CHAPITRE X : UN MONOPOLE SOCIAL, LE RÔLE DES FEMMES, 1880-1890	179
---	------------

L'art et la femme au centre du foyer	179
La peur de la corruption sexuelle des femmes par le monde de l'art	183
Les femmes, l'impressionnisme et l'importance d'un réseau de contacts sociaux	190

CHAPITRE XI : LE POIDS DU CAPITAL	197
--	------------

Loi antitrust <i>versus</i> logique philanthropique, 1880-1937	198
La représentation du travail des peintres par les peintres : la mercatique et la marchandisation de 1880 à 1890	205

CHAPITRE XII : LE MUSÉE FINANCIER	213
--	------------

L'impressionnisme, un investissement très rentable	213
Les débuts de la gestion muséale	218
La professionnalisation du milieu muséal	223

ÉPILOGUE	231
-----------------------	------------

BIBLIOGRAPHIE	245
----------------------------	------------

INDEX	261
--------------------	------------