Ateliers d'artistes en Ile-de-France

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00141411
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale ateliers d'artistes en Ile-de-France
Auteur(s) du dossier : Anne-Laure Sol
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Désignation

Aires d'études : aire d'étude de la région Ile-de-France

Historique

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle1ère moitié 21e siècle

Description

Commencée en 2018, cette étude thématique régionale a pour objectif de rendre compte d'un phénomène essentiellement francilien, la présence d'ateliers d'artistes à Paris et dans les départements de la petite et de la grande couronne. Observée à partir du milieu du XIXe siècle, la réalisation d'ateliers et d'ateliers logements révèle une typologie architecturale qui renseigne sur le statut de l'artiste, ses besoins en termes d'espace, mais également les enjeux en terme de sociabilité. Cette enquête rend compte de ses différents aspects en étudiant plusieurs dizaines de réalisations, depuis les années 1860 jusqu'aux années 2000.
Initiée à partir du XVIe siècle, la distinction progressive entre l'atelier de l'artisan et celui de l'artiste révèle la mutation qui touche la conception du « métier » d'artiste, qui, affranchi du statut d'artisan, conquiert celui de créateur. Toutefois, la forme concrète de l'atelier, conditionnée par les besoins de la création, connaît peu de variantes depuis les débuts de l'époque moderne : un espace à la grande hauteur, au rez-de-chaussée pour les sculpteurs, en étage pour les peintres, parfois traversé d'une mezzanine et dont les verrières sont idéalement exposées à la lumière du Nord.
Sous le règne d'Henri IV, artistes et artisans d'art sont établis dans le Palais du Louvre, un privilège confirmé par Louis XIV. Peu nombreux, les ateliers situés hors de la résidence royale sont aménagés dans des maisons ou des immeubles, et les hôtels construits pour des artistes n'abritent pas d'espace de travail. C'est en 1787 lorsque Jean Baptiste Pierre Lebrun, marchand de tableaux, fait aménager dans l'Hôtel Lubert par l'architecte Raymond, un atelier de peintre pour son épouse Elisabeth Vigée-Lebrun et une galerie d'exposition dotée d'un éclairage zénithal, que la forme architecturale de l'atelier s'impose pour connaitre rapidement une fortune importante.
Pour permettre le transfert au Louvre des œuvres saisies en Italie, le Consulat, avec l'arrêté du 20 août 1801, procéda à l'expulsion des artistes. Certains d'entre eux furent relogés au collège des Quatre-Nations et à la Sorbonne, mais la majorité des artistes reçut une allocation pour prendre un atelier dans Paris, notamment sur la rive gauche, provoquant l'émergence de quartiers artistiques, dont l'expansion et la multiplication s'accentuèrent tout au long du XIXe siècle, en écho à la démocratisation de la condition d'artiste et à la réforme de l'École des Beaux-Arts de 1863.
Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la typologie des ateliers s'étend du « coin de misère mal tenue » décrit par Zola dans L'œuvre au fastueux hôtel particulier du peintre Meissonnier édifié dans la Plaine Monceau. Conformément à leur statut de notable, ou désireux de fuir la ville, certains artistes font également construire des ateliers de villégiature, irriguant des communautés artistiques hors de la capitale.
C'est après la Première Guerre mondiale que l'intérêt des pouvoirs publics pour la catégorie des « travailleurs intellectuels », éprouvé par la violence de la crise économique, va se structurer. D'abord à Paris, puis dans le cadre de l'action de l'Office départemental des Habitations à bon marché de la Seine (ODHBMS), la réalisation de dizaines d'ateliers intégrés à des programmes d'habitations à loyer modérés parisiens ou dans les cités jardins de la petite couronne va permettre l'accession à des ateliers-logements.

Parallèlement, l’atelier d’artiste, lorsqu’il n’est pas modeste réemploi de bâtiments artisanaux, devient un laboratoire pour les architectes modernes, parmi lesquels Robert Mallet-Stevens, Auguste Perret, Le Corbusier, ou encore André Lurçat. La simplicité de ses volumes permettant une grande variété d’agencement, la forme de l’atelier inspire la réalisation de logements privés, où les codes de la vie de bohème sont adaptés à des hôtels ou à des immeubles.
Après la Seconde Guerre mondiale, la désaffection progressive du modèle de l’atelier, lié à un type de représentation de l’artiste, est compensée par la création par l’Etat d’aides à destination des collectivités territoriales, complétées en 1982 par la volonté du Conseil Régional. Ces mesures fortes permettent la construction de centaines d’ateliers dans toute l’Ile-de-France, en particulier dans les villes nouvelles et en grande couronne. Concurrencés par l’aménagement de friches et de bâtiments industriels, les ateliers connaissent aujourd’hui une mutation, liée tout à la fois aux nouveaux modes de création et à une demande en constante expansion.

Illustrations

Vue de l'atelier de Félix Martin-Sabon à Ronquerolles
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20199500112NUC4A

Dossiers liés

Oeuvres en rapport :
Atelier 6 rue de la Vigne à Étampes (IA91001054) Île-de-France, Essonne, Étampes, 6 rue des Vignes
Atelier à Morigny-Champigny (IA91001052) Île-de-France, Essonne, Morigny-Champigny
Atelier d'André Derain (IA78002312) Île-de-France, Yvelines, Chambourcy, La Roseraie, 64 grande rue
Atelier d'artiste de la cité Falguière (IA75001092) Île-de-France, Paris, Paris, 11 cité Falguière 75015 Paris
Atelier d'artistes de la Cité-jardin de la Butte Rouge (IA92000574) Île-de-France, Hauts-de-Seine, Châtenay-Malabry
Atelier de Guy-Rachel Grataloup (IA78002313) Île-de-France, Yvelines, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ,
Atelier de Jean-Paul Albinet (IA75000354) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement, , 25 bis rue Decré
Atelier de Lee Ugno (IA78002310) Île-de-France, Yvelines, Vaux-sur-Seine, 14 route de Poissy
Atelier de Lucien Gros, actuellement Atelier des Peintres de l'Abbaye (IA78002309) Île-de-France, Yvelines, Poissy, 10 enclos de l'Abbaye
Atelier du peintre Castellani (IA77001053) Île-de-France, Seine-et-Marne, Bois-le-Roi, ,
Atelier du peintre d'Isaac Celnikier (Varsovie, 1923-Paris, 2011), situé dans l'ensemble de logements "Jeanne-Hachette" (IA94000595) Île-de-France, Val-de-Marne, Ivry-sur-Seine, 103 rue Georges Gonnat,
Atelier du peintre Maurice Denis (IA78002308) Île-de-France, Yvelines, Saint-Germain-en-Laye, 2 BIS rue Maurice Denis
Ateliers d'artistes de la Cité-Jardin du Plessis-Robinson (Les Lunettes et Le Plateau) (IA92000575) Île-de-France, Hauts-de-Seine, Le Plessis-Robinson
Cité des Fusains (IA75000339) Île-de-France, Paris, Paris 18e arrondissement, 22 rue Tourlaque
Cité jardin du Pré-Saint-Gervais (IA93000647) Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Le Pré-Saint-Gervais, Place Séverine
Cité Payret-Dortail (IA92000576) Île-de-France, Hauts-de-Seine, Vanves
Ensemble d'ateliers (IA77000939) Île-de-France, Seine-et-Marne, Bourron-Marlotte
Ensemble de logements comprenant des ateliers d'artistes, dit "La Maladrerie" (IA93000646) Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Aubervilliers
Hôtels particuliers (IA75000352) Île-de-France, Paris, Paris 16e arrondissement, rue Mallet-Stevens, 9 rue Docteur Blanche
Immeuble (IA75000336) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement, 7 rue Méchain
Immeuble (IA75000347) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement, 21 rue Gazan
Immeuble (IA75000348) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement, 3 rue de la Cité Universitaire
Immeuble (IA75000353) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement, 7 rue Lebouis
Immeuble "Studio Hotel" (IA75000349) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement, 9 rue Delambre
Immeuble d'ateliers d'artistes (IA92000573) Île-de-France, Hauts-de-Seine, Montrouge, 40-46 place Jules Ferry

Immeuble d'ateliers d'artistes (IA75000335) Île-de-France, Paris, Paris 18e arrondissement, 36 avenue Junot
Immeuble d'ateliers d'artistes (IA75000340) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement, 7 rue Antoine Chantin
Immeuble d'ateliers d'artistes (IA75000337) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement, , 11 rue Victor Schloecher
La Ruche (IA75000342) Île-de-France, Paris, Paris 15e arrondissement, 2 passage de Dantzig
Lotissement d'ateliers d'artistes (IA75000341) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement, 36 avenue Jean-Moulin
Lotissement d'ateliers d'artistes (IA75000345) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement, 83 rue de la Tombe-Issoire
Lotissement d'ateliers d'artistes (IA75000343) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement, 16 rue du Saint-Gothard
Lotissement d'ateliers d'artistes, dit "Cité Fleurie" (IA75000344) Île-de-France, Paris, Paris 13e arrondissement, 61-67 boulevard Arago
Maison-atelier (IA77000940) Île-de-France, Seine-et-Marne, Seine-Port, , 50 rue de Melun
Maison-atelier d'Alfred Manessier (IA78002326) Île-de-France, Yvelines, Émancé, 1 rue du Haut-Martin
Maison-atelier de Camille Lambert, actuelle école d'art municipale (IA91001055) Île-de-France, Essonne, Juvisy-sur-Orge, 35 avenue de la Terrasse
Maison-atelier de Charles Daubigny (IA95000506) Île-de-France, Val-d'Oise, Auvers-sur-Oise, 61 rue Daubigny
Maison-atelier de Félix Martin-Sabon (IA95000508) Île-de-France, Val-d'Oise, Ronquerolles, 22 rue du Prieuré
Maison-atelier de Rosa Bonheur (IA77000937) Île-de-France, Seine-et-Marne, Thomery, 12 rue Rosa Bonheur
Maison-atelier de Véra Székely. (IA91001057) Île-de-France, Essonne, Janvry, ,
Maison-atelier du peintre Emilio Boggio (IA78002306) Île-de-France, Yvelines, Vaux-sur-Seine, 14 route de Poissy
Maison-atelier du sculpteur Philolaos (IA78002311) Île-de-France, Yvelines, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 65 route Milon
Maison-atelier E.Boggio (IA95000505) Île-de-France, Val-d'Oise, Auvers-sur-Oise, 47 rue Emile Boggio
Maison du Bailli, anciennement propriété de Jean Cocteau (IA91001056) Île-de-France, Essonne, Milly-la-Forêt, 15 rue du Lau
maison du peintre Arnoux (IA95000452) Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen, 33 rue Paul Lorillon
maison du peintre Seignac (IA95000478) Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen, 12ter rue Colette Rousset
maison et atelier d'Albert Maignan (1845-1908) (IA95000507) Île-de-France, Val-d'Oise, Saint-Prix, 2 bis rue Maignan-Larivière
maison et atelier du peintre Dansaert (IA95000471) Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen, 34bis rue Paul Lorillon
maisons et ateliers des peintres Ernest et Charles Meissonier (IA78002307) Île-de-France, Yvelines, Poissy, 26 avenue Meissonier
Montmartre aux artistes (IA75000334) Île-de-France, Paris, Paris 18e arrondissement, 187 rue Ordener, 189 rue Ordener
rue des Artistes (IA75000109) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement, rue des Artistes
rue des Plantes (IA75000133) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement
villa "Le Castel" (IA95000479) Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen, 36 rue de la Libération
Villa des Arts, ensemble d'ateliers d'artistes (IA75000338) Île-de-France, Paris, Paris 18e arrondissement, 15 rue Hégésippe-Moreau

Auteur(s) du dossier : Anne-Laure Sol
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Vue de l'atelier de Félix Martin-Sabon à Ronquerolles

IVR11_20199500112NUC4A
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation