

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION.....	Page 1
-------------------	-----------

Première partie

UN ARTISTE DANS LA SOCIÉTÉ DU XVIIIe SIÈCLE

INTRODUCTION.....	17
-------------------	----

LIVRE PREMIER

UNE ASCENSION SOCIALE EXCEPTIONNELLE (1715-1755)

Chapitre 1 : L'héritier d'un clan artistique.....	23
La formation et les débuts de Cochin père (p. 23) – son mariage, la famille de sa femme (p. 26) et ses alliances dans le monde académique (p. 27) – la mise en place d'un clan familial et ses stratégies (p. 29) – les artistes avec lesquels il est lié (p. 30).	
Chapitre 2 : La formation d'un jeune artiste.....	33
La formation intellectuelle de Cochin (p. 33), ses liens avec les jansénistes (p. 34), son intérêt pour la pensée anglaise (p. 35) – sa formation de dessinateur à l'Académie et chez Restout (p. 37), la reconnaissance précoce de son talent (p. 38) – sa formation de graveur (p. 39) – ses premiers travaux (p. 41).	
Chapitre 3 : Les fondements d'une réputation Les relations et le travail de Cochin (1741-1750).....	45
La situation de l'Académie dans les années 1740 (p. 45) – les relations de Cochin (p. 48), ses amis les plus proches dans le monde des arts (p. 49) – les liens avec les gens de lettres (p. 51) et avec les amateurs (p. 53) – ses travaux : les illustrations (p. 55), les gravures des fêtes royales (p. 56).	

	Page
Chapitre 4 : Les fondements d'un pouvoir.....	63
Cochin et le cercle de M ^{me} de Pompadour. Les proches de M ^{me} de Pompadour s'emparent de la direction des Bâtiments (p. 63) – mise en avant du modèle colbertien (p. 64) – Coypel et la restauration de l'Académie (p. 66) – les liens de Cochin avec M ^{me} de Pompadour (p. 67) – il est choisi pour accompagner M. de Vandières en Italie (p. 67) – les effets de la faveur de Vandières (p. 70) – les relations de Cochin et de Vandières (p. 72).	
Conclusion.....	75
L'ascension sociale de Cochin et le changement dans la condition sociale de l'artiste.	

LIVRE SECOND

LE TEMPS DE L'INFLUENCE (1755-1770)

Chapitre 5 : L'administrateur des arts.....	81
La charge de secrétaire de l'Académie (p. 81) et la façon dont Cochin l'exerce (p. 82) – la fonction de «chargé du détail des arts» (p. 84) – les limites du pouvoir de Cochin : le contrôle de Marigny (p. 86), des commis (p. 88) et de l'opinion publique (p. 90).	
Chapitre 6 : Le premier dessinateur français.....	93
Cochin prend Sébastien Leclerc comme modèle pour ses domaines d'activité : l'Histoire du Roi par médailles (p. 94), les gravures de batailles et des <i>Ports de France</i> (p. 99) – il vise l'approbation de l'opinion éclairée par ses dessins (p. 100) et ses entreprises de gravure (p. 102).	
Chapitre 7 : La gestion des affaires académiques.....	107
La situation de l'Académie en 1755 (p. 107) – Cochin et les peintres d'histoire (p. 108) – l'encouragement aux peintres de genre (p. 109) – Cochin et les sculpteurs (p. 111) – sa lutte contre le comte de Caylus (p. 112) – les crises de l'Académie sont aisément surmontées (p. 115) et les opposants réduits au silence (p. 116).	
Chapitre 8 : La direction de l'opinion publique.....	119
La situation mondaine de Cochin (p. 120), le salon de M ^{me} Geof	

	Page
frin (p. 121) – Cochin et les philosophes : Marmontel (p. 122), Diderot (p. 123) – Cochin et les adversaires des philosophes : Fréron (p. 125), les parlementaires (p. 127) – le domaine d'influence de Cochin (p. 129).	
Chapitre 9 : Le conseiller influent d'un ministre attaqué	131
Cochin et la propagande ministérielle (p. 131) – Marigny entravé par la pénurie des fonds (p. 132), ses adversaires à la cour (p. 134) et les attaques contre lui (p. 135) – Cochin se charge de lui conserver la faveur du public (p. 137) et contribue à anéantir les plaintes de Greuze (p. 138).	
Conclusion.....	141
La marge de manœuvre de Cochin entre les volontés de Louis XV et les demandes des artistes et de l'opinion publique.	

LIVRE TROISIÈME

LE TEMPS DES DIFFICULTÉS (1770-1790)

Chapitre 10 : Cochin dans l'opposition	149
Le pouvoir de Pierre et sa politique académique (p. 149) – le crédit de Cochin jusqu'en 1773 (p. 150) – sa position sous d'Angiviller (p. 152) – la réduction de son pouvoir à l'Académie (p. 154) – la lutte de Cochin contre Pierre : à l'Académie (p. 157) et dans l'opinion publique (p. 159) – sa relative impuissance (p. 160).	
Chapitre 11 : Les ressources d'un artiste vieillissant	163
L'ampleur des besoins financiers de Cochin (p. 164) – ses ressources d'illustrateur (p. 166), ses dessins d'histoire (p. 166), ses allégories (p. 168) – les ressources tirées de la gravure (p. 211), son fonds de planches (p. 171), les portraits gravés (p. 172), les entreprises de gravure (p. 174) – son pouvoir sur les graveurs (p. 222).	
Chapitre 12 : La mort du «célèbre et estimable M. Cochin»	179
Cochin et les débuts de la Révolution (p. 179) – la crise de l'Académie (p. 180), Cochin et la défense de l'institution (p. 182) – les réactions publiques à la mort de Cochin (p. 187) – le patrimoine qu'il a laissé (p. 189), ses collections (p. 190), sa bibliothèque (p. 191) – une vie menée hors des stratégies familiales habituelles (p. 193).	
Conclusion.....	195
Cochin s'est trouvé en porte-à-faux avec la nouvelle ligne officielle comme avec les revendications de la génération révolutionnaire.	

Deuxième partie**LES THÉORIES ARTISTIQUES DE COCHIN**

	Page
Introduction	201
<p>La nature des écrits de Cochin : son refus des systèmes (p. 201), des textes parfois délicats à identifier (p. 202) – sa place dans la tradition (p. 203) – des écrits liés à l'actualité artistique (p. 204).</p>	

LIVRE PREMIER**LA FORMATION DES IDÉES DE COCHIN**

Chapitre 13 : La connaissance de la tradition critique.....	209
<p>Apaisement des débats académiques pendant la formation de Cochin (p. 209) – le corpus des textes désormais utilisés : Félibien, Piles, Coypel, Du Bos (p. 210) et leurs traits communs : la peinture est un art libéral (p. 212), les connaissances et le génie (p. 213), la grande manière (p. 214), la réception des œuvres (p. 215). – Introduction des théories nordiques de la peinture par l'intermédiaire de Largillière. (p. 218).</p>	
Chapitre 14 : La théorie face à la pratique artistique des années 1740	223
<p>Le développement de la peinture de genre (p. 223) – la remise en cause des choix du public (p. 224) – le désintérêt des peintres d'histoire pour le sujet (p. 225) – les critiques de Salon face à la peinture moderne : La Font de Saint Yenne (p. 227), l'abbé Le Blanc (p. 230), Gougenot (p. 231) – la doctrine académique et le comte de Caylus (p. 232).</p>	
Chapitre 15 : L'élaboration d'une réflexion personnelle	237
<p>La formation de Cochin et la doctrine traditionnelle (p. 237), ses réflexions sur la gravure (p. 238), son séjour en Italie (p. 240) – les polémiques des années 1750 : contre le comte de Caylus (p. 242), contre les critiques de Salon (p. 244), contre Bridard de La Garde (p. 245).</p>	
Conclusion.....	249
<p>La difficulté pour Cochin de présenter officiellement une réflexion sur d'autres bases que celles de la doctrine traditionnelle.</p>	

LIVRE SECOND

LA THÉORIE DE L'ACTIVITÉ ARTISTIQUE CHEZ COCHIN

	Page
Chapitre 16 : L'autonomie du discours pictural.....	253
<p>La définition de la peinture intègre l'activité artistique (p. 253) – le rôle du sentiment (p. 254), du génie (p. 258), du goût (p. 259) – les limites de l'expression (p. 261), le caractère secondaire du costume (p. 262).</p>	
Chapitre 17 : La prééminence du <i>faire</i>	267
<p>L'importance de la technique (p. 267) – l'impossibilité de l'illusion (p. 268) – le poids des règles (p. 269) – l'impossibilité de la perfection (p. 270) – le <i>faire</i> donne toutes ses qualités à l'œuvre d'art (p. 272). Le <i>faire</i> et le style (p. 272), le <i>faire</i> et la touche (p. 273) – c'est un critère de jugement contre les gens de lettres (p. 276), adopté par l'Académie (p. 276), mais qui ne peut être absolu (p. 277).</p>	
Chapitre 18 : L'imitation de la nature	279
<p>La nature comme garantie contre la manière (p. 279), le danger de l'idéalisme (p. 281), l'indulgence pour l'imitation de la nature quotidienne (p. 283), la nature choisie (p. 283), le beau (p. 285). Les difficultés de l'imitation de la nature (p. 286) – nature et figure humaine (p. 286), nature et vérité (p. 287) – seuls les artistes connaissent la nature (p. 289) – les principaux artistes approuvent Cochin (p. 290).</p>	
Conclusion.....	293
<p>La réception de l'œuvre d'art.</p>	

LIVRE TROISIÈME

LA CRÉATION ARTISTIQUE ET LA SOCIÉTÉ

Chapitre 19 : Cochin et le thème de la décadence	299
<p>Le thème de la décadence au XVIIIe siècle, chez les Anciens (p. 300), chez les Modernes (p. 302), sa réception par les artistes (p. 304) – Cochin croit à l'invariabilité de la nature humaine (p. 305), le progrès est possible (p. 305), jusque dans certaines limites (p. 307); néanmoins si l'architecture, la sculpture, et la gravure n'ont pas dégénéré (p. 309), la peinture d'histoire l'a fait.</p>	

	Page
Chapitre 20 : Les artistes et la mode	311
<p>L'ignorance des artistes les empêche de réfléchir à leur art, ils suivent aveuglément les modes (p. 311) – Les modes au XVIIIe siècle en peinture (p. 313), en sculpture (p. 315), en architecture (p. 316) – les académies sont des préservatifs contre les mauvaises modes (p. 318), mais leur enseignement est inadapté (p. 319).</p>	
Chapitre 21 : La société et l'artiste	323
<p>La France du XVIIIe siècle n'a plus besoin de peinture d'histoire (p. 323); le goût mesquin supprime les dernières occasions (p. 323) – l'Etat intervient pour sauver le genre (p. 324), mais la critique empêche l'apparition de chefs-d'œuvre, par son incapacité à savoir juger des beautés (p. 326) et son intérêt pour le costume (p. 328) – Elle détruit l'art en nuisant aux artistes (p. 329) et en proposant de faux critères au public (p. 331).</p>	
Conclusion	335
<p>Une réflexion sur le rôle de la réception de l'œuvre d'art dans la création artistique.</p>	

LIVRE QUATRIÈME

LA RÉFORME DE LA PEINTURE

Chapitre 22 : Formation et neutralisation du public	339
<p>La situation interdit toute modification des structures artistiques (p. 339) – Cochin cherche à persuader le public de son ignorance par l'ironie, (p. 341) et par des écrits destinés à lui faire connaître les arts. (p. 344) – L'essentiel de ses publications vise cependant à prouver au public qu'il est inapte à former des jugements (p. 345).</p>	
Chapitre 23 : Les conseils aux artistes	349
<p>Les moyens de connaître des conseils le plus souvent donnés par oral (p. 349) – Les conseils collectifs : la proposition de nouveaux</p>	

préceptes académiques (p. 351), les moyens d'imiter de plus près la nature (p. 353) – Les conseils particuliers (p. 355).

Chapitre 24 : Une réforme de l'enseignement 359

Raisons conjoncturelles du projet de Cochin (p. 359), une critique corrosive de l'enseignement traditionnel (p. 361), le cursus proposé (p. 363), ses conséquences pour les élèves (p. 365) – les académiciens et le projet de Cochin (p. 367).

Conclusion..... 369

Vers une remise en cause de la hiérarchie des genres.

Conclusion de la seconde partie 371

Cochin applique la pensée des Lumières aux arts, mais s'est trouvé en contradiction avec les demandes des philosophes.

Troisième partie

COCHIN ET LA CRÉATION ARTISTIQUE DU XVIIIe SIÈCLE

Introduction 379

LIVRE PREMIER

L'ARTISTE

Chapitre 25 : Les domaines d'activité..... 385

La renonciation à l'emploi de la couleur (p. 386) – l'abandon progressif de la gravure (p. 387) et ses raisons. (p. 388) – le travail d'illustrateur (p. 391), les dessins pour les Menus-Plaisirs (p. 393), les planches historiques et allégoriques (p. 395), les portraits (p. 398).

Chapitre 26 : La pratique du dessin 401

La place des stéréotypes dans un dessin fait d'après nature (p. 401) – les dessins de Cochin reposent sur sa pratique (p. 404), qui n'est pas un simple métier (p. 406) – la place des études d'a-

	Page
près nature dans sa formation (p. 407), l'importance des stéréotypes de l'Ecole française contemporaine (p. 408), la réflexion en Italie sur les principes de la peinture (p. 410) – sa nouvelle pratique (p. 413) se transforme en acquis immuables (p. 414).	
Chapitre 27 : L'application des principes de Cochin dans ses dessins	417
Cochin et le costume (p. 428), son intérêt pour le sujet et l'expressivité (p. 421). Le «faire» de Cochin : sa façon de rendre ses idées (p. 424), le maniement du crayon (p. 426).	
Conclusion	431
Le sujet dans les dessins et les écrits de Cochin.	

LIVRE SECOND

LE DONNEUR DE DESSINS ET D'IDÉES

Chapitre 28 : Cochin et les graveurs	435
Les moyens de pression de Cochin : les conseils aux jeunes graveurs (p. 436), les entraves apportées aux artistes médiocres (p. 437), la domination des carrières académiques (p. 440) – les graveurs qui ont travaillé pour lui (p. 440) – Cochin et la gravure en petit (p. 442), et la gravure libre (p. 443) et la gravure rangée (p. 446).	
Chapitre 29 : Cochin donneur de modèles	451
Le choix des sujets exécutés pour le roi (p. 451) – les modèles de statues (p. 453) – les dessins fournis aux peintres (p. 457), aux dessinateurs (p. 458), aux orfèvres et aux graveurs de médailles (p. 459) – ses contributions aux projets d'autrui (p. 461) – l'utilisation par divers artistes de sujets traités par Cochin (p. 462).	
Chapitre 30 : Cochin et le théâtre	469
La nature des projets de Cochin (p. 469), ses possibilités de les faire étudier (p. 471) – la réflexion sur les salles italiennes (p. 472) – un plan fondé sur la commodité et les convenances (p. 473), qui a contribué aux réflexions sur l'architecture théâtrale (p. 476) – Cochin et les Bouffons (p. 479), il veut ramener les spectacles à plus de naturel (p. 480).	
Conclusion	483

LIVRE TROISIÈME

L'ADMINISTRATEUR

	Page
Chapitre 31 : Les modes d'intervention.....	487
Le poids de la jurisprudence dans les aides aux artistes (p. 480) – Cochin et l'Académie de France à Rome (p. 489) – le dispensateur de logements (p. 494), de commandes (p. 498), de pensions et de charges (p. 502).	
Chapitre 32 : Cochin et la peinture de genre	507
Les efforts pour faire renaître des genres abandonnés (p. 508), la peinture de bataille (p. 509), les portraits en émail (p. 510) – l'aide aux peintres les plus fidèles imitateurs de la nature : le cas des portraitistes (p. 511) – les encouragements aux jeunes artistes : le cas des paysagistes (p. 514) – le soutien aux meilleurs artistes (p. 514).	
Chapitre 33 : Cochin et les peintres d'histoire	519
Les interprétations du rôle de Cochin (p. 519) – une politique en faveur des jeunes peintres (p. 520) – l'appui aux peintres « pleins de feu » : Deshayes (p. 523), Fragonard (p. 524), Durameau (p. 525) et son échec (p. 525) – Une transformation du rôle de l'Etat (p. 528) – Cochin et David (p. 529).	
Conclusion de la troisième partie.....	535
Malgré ses nombreux échecs ponctuels, Cochin a joué un rôle central dans les mutations de l'art.	
Conclusion générale	539
Annexes	
Annexe 1 : Lettres écrites par Cochin.....	547
Annexe 2 : Les écrits de Cochin.....	597
Annexe 3 : Les modèles des portraits de Cochin.....	617
Annexe 4 : Lettre de Pierre sur les causes de la décadence de l'art	627
Annexe 5 : Les publications sur les beaux-arts	635
Annexe 6 : Les conférences lues à l'Académie royale de pein- ture et de sculpture (1667-1792).....	657
Bibliographie.....	681
Index.....	695
Liste des tableaux.....	711
Liste des planches	711
Table des matières	717