

ACTIVITÉS #1 LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

NOM :

PRÉNOM :

- Connaître et reconnaître un style artistique
- Pratiquer
- Confronter un texte et une image

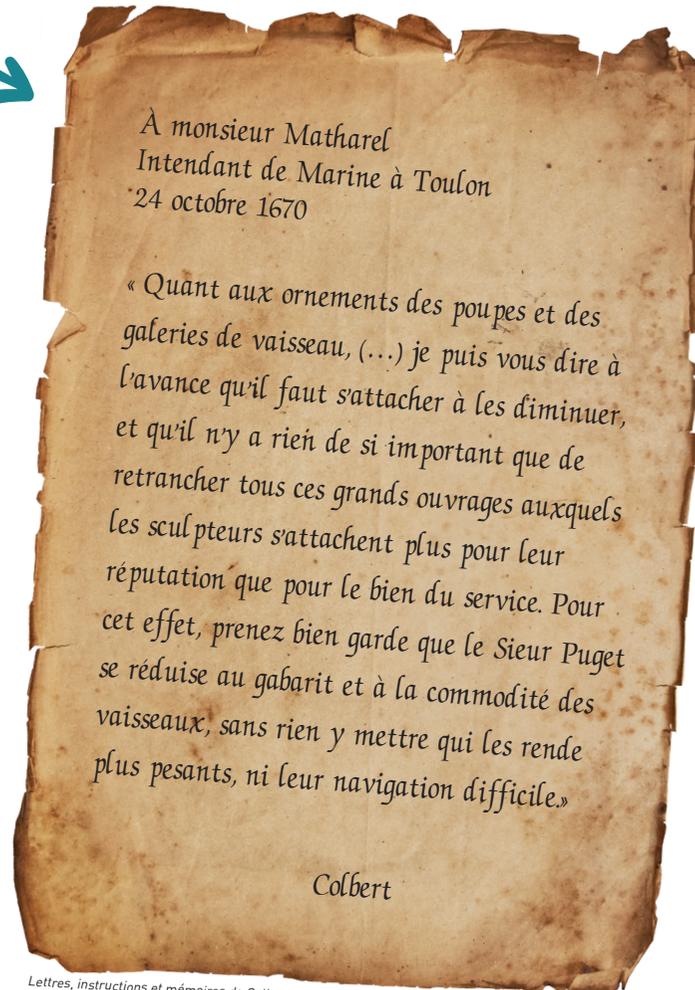

En 1669, le ministre de la Marine, Colbert, précise dans son ordonnance que la grandeur du roi doit être reconnue non seulement par le nombre et la force des vaisseaux, mais aussi pour que les nations connaissent « sa richesse et sa magnificence par la beauté de ses ornements ».... Mais rapidement, il change d'avis.

ÉVOLUTION DES DÉCORS À LA GLOIRE DU ROI

Lisez cette lettre de Colbert, secrétaire d'État de la Marine de 1669 à 1683, adressée à l'intendant de Marine de l'arsenal de Toulon.

Transcription d'une lettre de Colbert, secrétaire d'État de la Marine, 24 octobre 1670

1 De quoi Colbert parle-t-il à monsieur Louis Matharel ? Cochez la bonne réponse :

- De l'armement des navires pour préparer la guerre contre la Hollande (Provinces-Unies)
- Des sculptures et des décorations sur les navires en construction
- De la pénurie de bois pour la construction des navires

2 Retrouvez dans le texte la consigne donnée à monsieur Matharel. Écrivez-la avec vos propres mots :

.....

.....

• Quelle est la raison principale à ce changement ? Soulignez-la dans le texte.

3

Qui est « le Sieur Puget » dont parle le secrétaire d'État à la Marine ? Complétez les éléments sur ce personnage après avoir consulté la page *Biographies*.

• Nom et prénom :
• Dates :
• Métier et fonction :
• Œuvres encore visibles de nos jours :

Lettres, instructions et mémoires de Colbert publiés d'après les ordres de l'empereur par Pierre Clément. Tome III : Marine et galères, 1863 © BNF

ACTIVITÉS #1

LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

3 Dans sa lettre (page précédente), Colbert utilise le vocabulaire marin pour situer les décorations dont il parle : les « *ornements de poupe...* ».

Aidez-vous de la page *Lexique* et entourez sur la photographie de la maquette, leur emplacement sur le navire.

Reconstitution du *San Phelipe*, vaisseau de 110 canons, 1690

Maquettiste : Hervé Lewandowski, première moitié du XXe siècle © MnM

4 Dans une lettre, quelques jours plus tard, Colbert demande à l'intendant de Marine de Toulon de supprimer des ornements sur les navires. De quoi s'agit-il ?

5 Quelle raison donne-t-il à ces suppressions d'ornements ? Encadrez la phrase qui l'indique.

Transcription d'une lettre de Colbert, secrétaire d'État de la Marine, 16 novembre 1670

À monsieur Matharel
Intendant de Marine à Toulon

16 novembre 1670

« ... J'ai vu les dessins que ledit sieur Puget a faits des poutes des navires que l'on achève à Toulon ; je les trouve tous fort beaux ; mais nullement convenables aux vaisseaux. Ainsi, il faut s'attacher à faire des ornements simples et en ôter toutes les grandes figures humaines qui sont tout à fait inutiles et ne servent qu'à embarrasser la navigation... »

Colbert

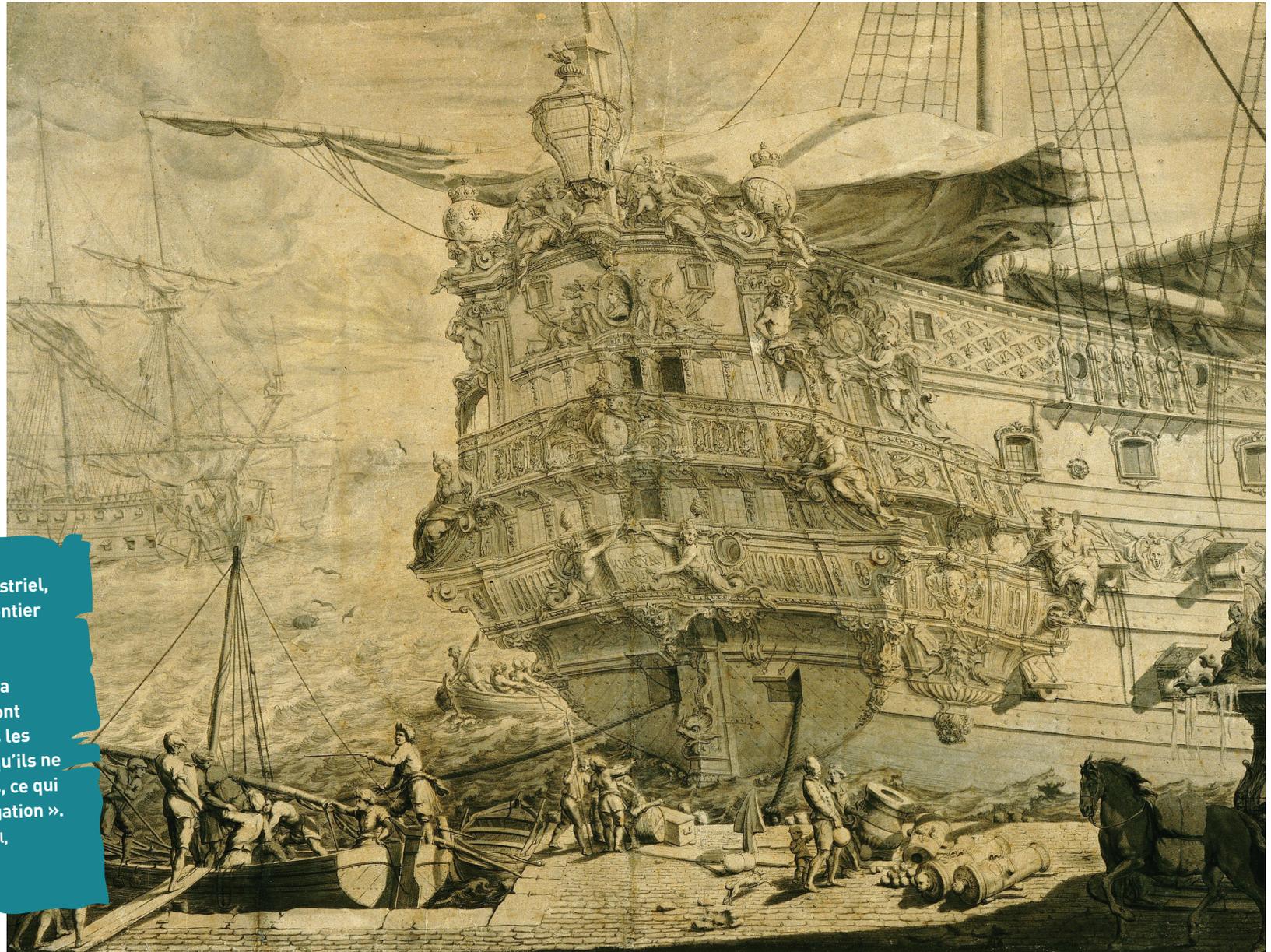
Lettres, instructions et mémoires de Colbert publiés d'après les ordres de l'empereur par Pierre Clément. Tome III : Marine et galères, 1863 © BNF

ACTIVITÉS #1

LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

- 6 Repérez le type de décorations que Colbert veut supprimer sur le dessin du *Dauphin Royal* et marquez-les d'une croix.

Le *Dauphin Royal* à quai, dessin attribué à Pierre Puget, fin XVIIe siècle

Colbert, adepte de l'espionnage industriel, envoie son fils, puis le jeune charpentier Hubac, sur les chantiers anglais et hollandais. Il en ressort qu'aucun navire n'a « ces sortes d'ornements, qui sont universellement blâmés par tous les officiers de marine qui soutiennent qu'ils ne servent (...) qu'à alourdir les poutes, ce qui est extrêmement contraire à la navigation ».

Lettre du 10 octobre 1671 à M. de Seuil, intendant de Marine à Brest.

© MnM | P. Dantec

ACTIVITÉS #1

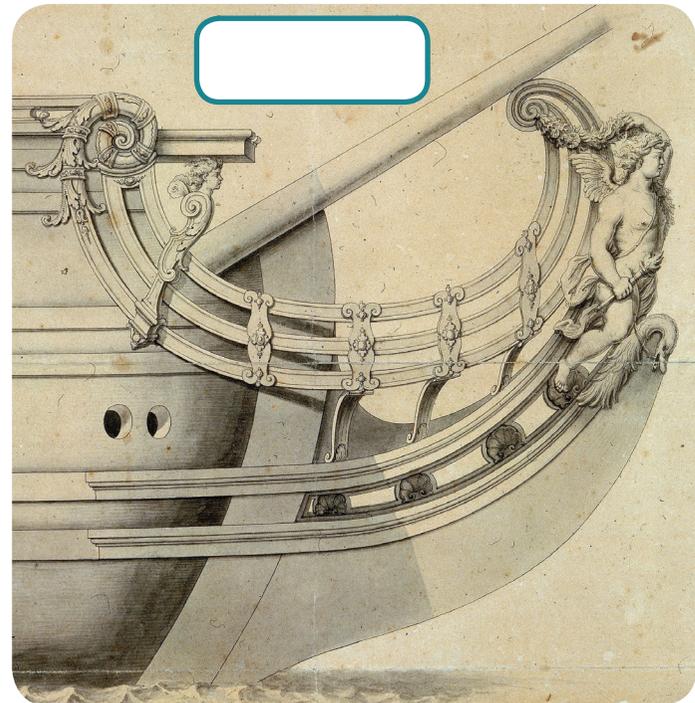
À partir de 1669, Colbert organise le travail des artistes des arsenaux. La première étape consiste à envoyer à Versailles les dessins des ornements proposés pour les faire approuver.

Trois parties des vaisseaux sont sculptées et trois dessins sont présentés :

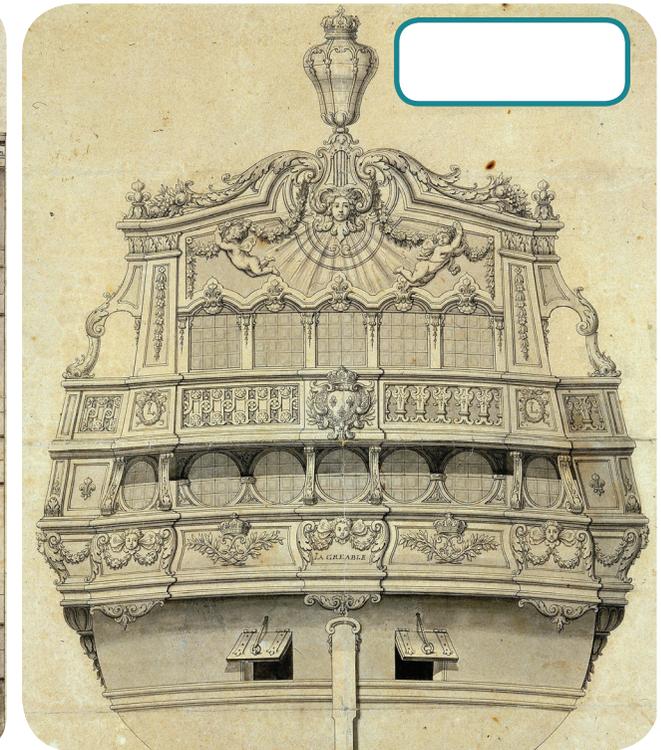
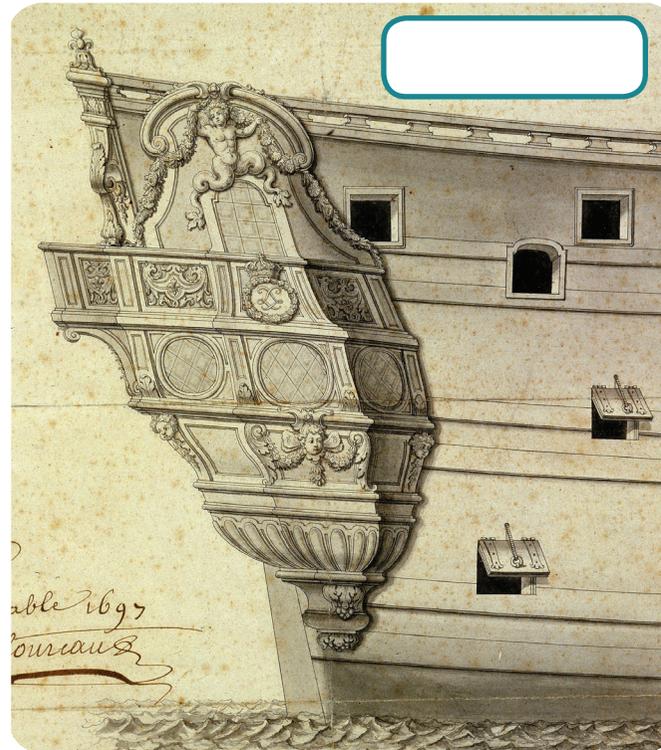
- La proue
- La poupe
- Les bouteilles*

➤ Regardez ces dessins. Les consignes de Colbert au sujet des décorations ont bien été appliquées. Expliquez les changements effectués :

Dessins préparatoires des ornements de l'Agréable, par Jean Bérain, 1697

8 À l'aide de la page *Lexique* :

- Inscrivez dans chacun des dessins d'ornements du vaisseau l'Agréable les parties du navire qui doivent être décorées.
- Précisez la situation et/ou la fonction de ces parties d'un navire :

Les bouteilles :

La proue :

La poupe :

9 Regardez les éléments décoratifs des trois parties, puis choisissez les mots qui vous conviennent pour exprimer votre ressenti :

Épuré, géométrique, exubérant, chargé, effrayant, travaillé, simple, mouvement, courbes, sérénité, foisonnement, vide, animaux, guirlandes

Ajoutez un mot ou une expression :

ACTIVITÉS #1

Avec Jean Bérain, c'est un style plus épuré, mais toujours flamboyant qui sert la gloire de Louis XIV pour la décoration des vaisseaux de guerre.

10 Retrouvez et complétez la liste de ces cinq symboles de la grandeur royale sur le dessin de ces ornements :

* La fleur de lys

- *
- *
- *

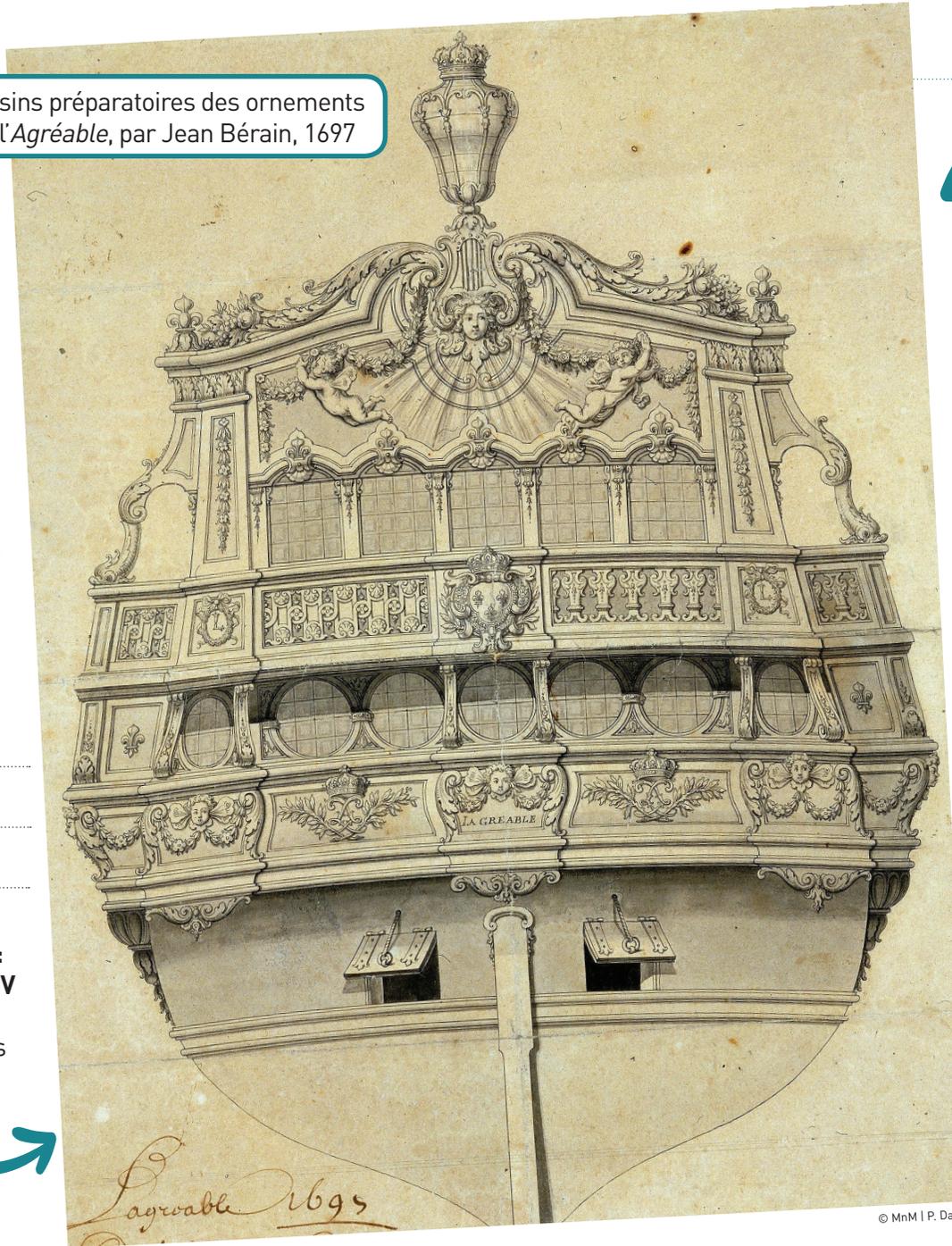
* Le nom du navire, l'*Agréable* : une qualité attribuée à Louis XIV

Entourez-les sur le dessin après les avoir trouvés.

Indices
Une lettre
Un objet royal
Surnom de Louis XIV

Dessins préparatoires des ornements de l'*Agréable*, par Jean Bérain, 1697

LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

|| L'*Agréable* est un vaisseau emblématique de la Marine royale de Louis XIV. Il est exceptionnel par sa longévité sur les flots. Les ornements de Jean Bérain en 1697 ont été réalisés pour sa « seconde vie ».

Faites une courte recherche sur internet pour compléter sa fiche d'identité.

L'Agréable	
●	• Mis à flots :
●	
●	• Nombre de canons :
●	
●	• Équipage :
●	
●	• Guerres auxquelles il a participé :
●	
●	
●	• Refonte :
●	
●	
●	• Fin de service :
●	

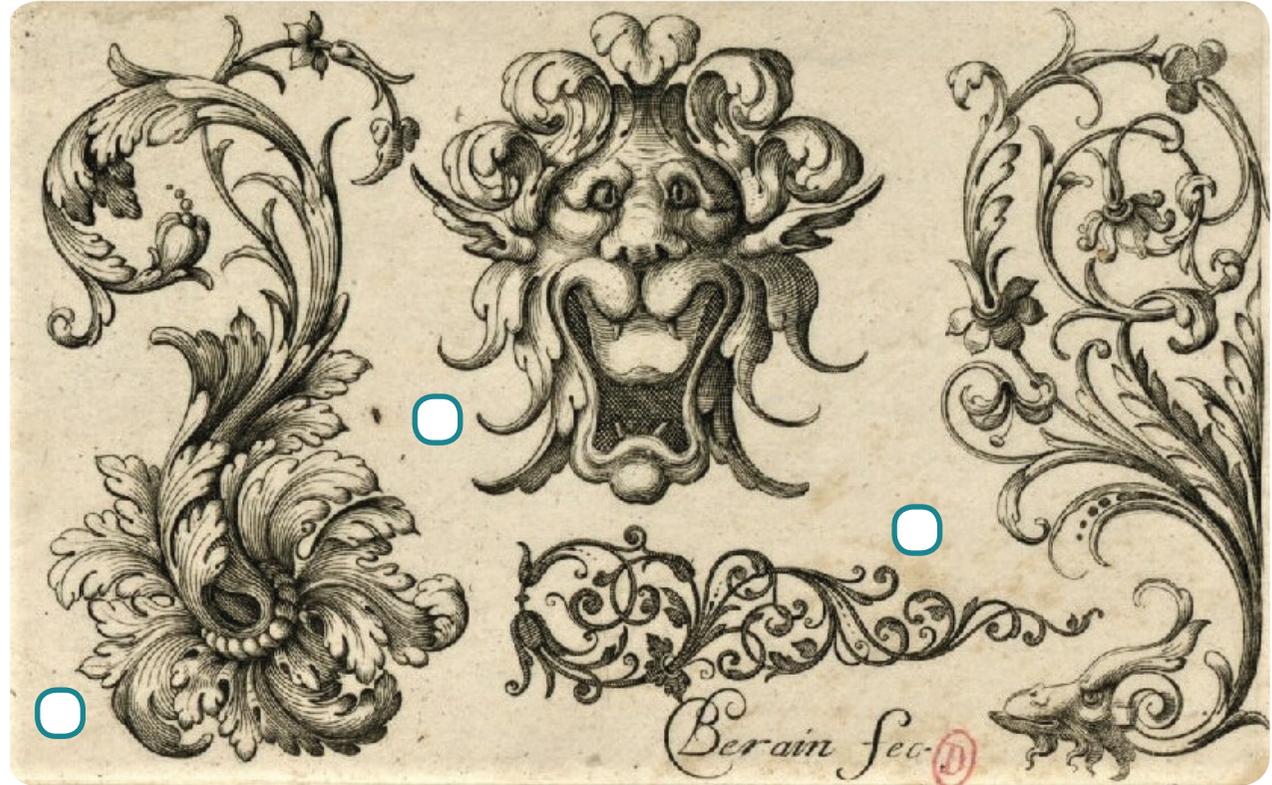
ACTIVITÉS #1

LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

Jean Bérain marque le style artistique de son époque. Il s'inspire de la nature pour la rendre plus fantaisiste. Ces ornements seront publiés dans toute l'Europe à travers ses recueils de gravure. On parlera de décoration « à la Bérain ».

Gravure d'ornements peints dans les appartements royaux des Tuileries, Jean Bérain. Vers 1690

Ornements peints dans les appartements des Tuileries dessinés et gravés par Bérain, vers 1690 © Bibliothèque de l'INHA

12 À l'aide de la page *Biographies* précisez le métier de Jean Bérain et sa formation d'origine :

.....

.....

Citez quelques domaines dans lesquels il s'est fait reconnaître :

.....

.....

.....

Quel est celui illustré par l'image ci-dessous ?
Cochez la réponse qui vous semble juste :

- La ferronnerie
- La tapisserie
- la céramique

© Musée des Arts décoratifs

13 Regardez cette planche d'ornements réalisés par Jean Bérain. À l'aide de la page *Lexique*, retrouvez et numérotez sur le dessin les éléments suivants :

1. Feuille d'acanthé
2. Arabesque
3. Grottesque

14 Pierre Pujet et Jean Bérain sont les représentants d'un style artistique qui se caractérise par le goût du mouvement et de l'exubérance décorative. Si vous l'avez reconnu, entourez son nom :

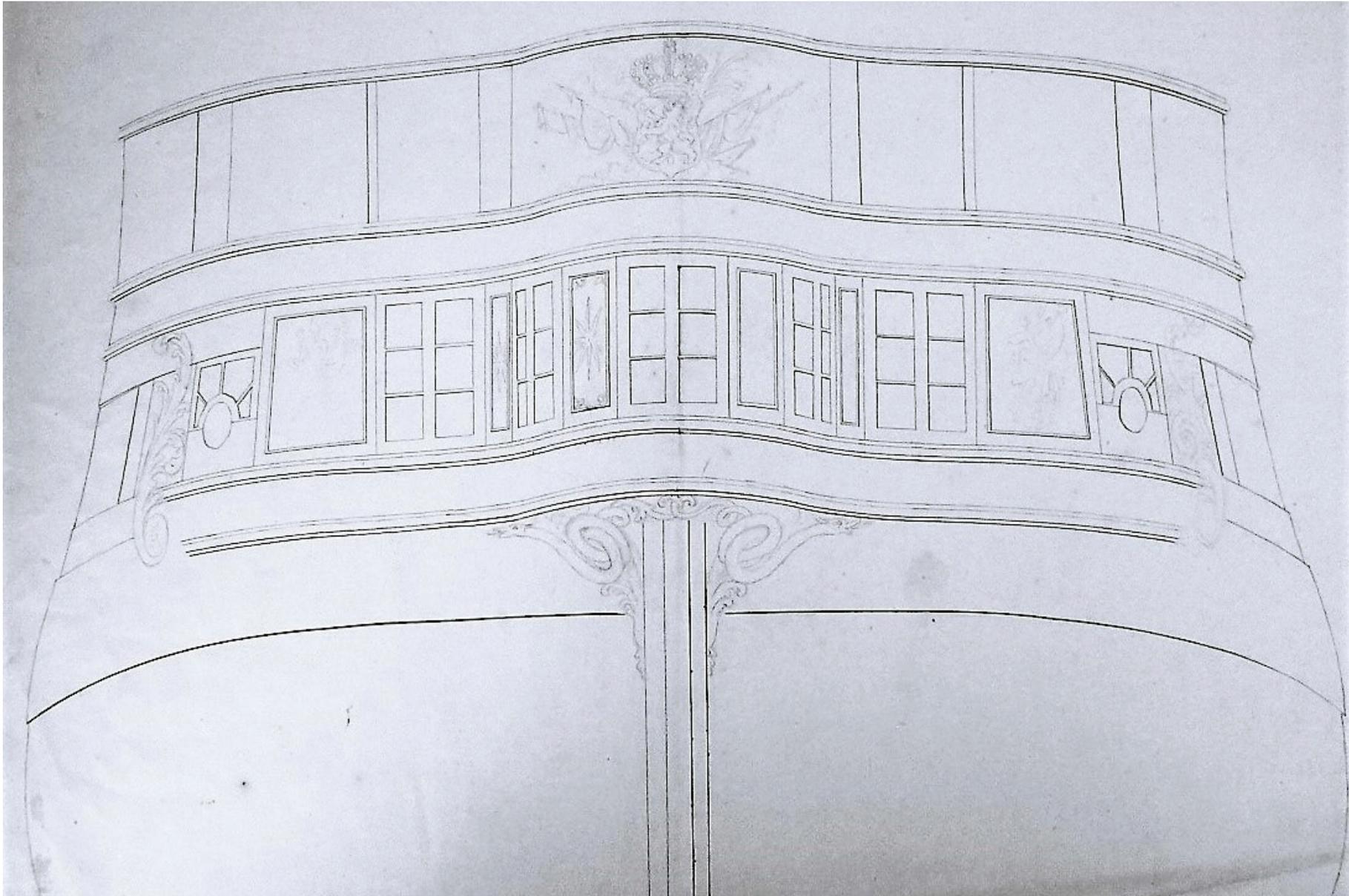
- Le Classicisme
- Le Romantisme
- Le Baroque
- L'Art Déco

Au sein du cabinet de sculpture et de peinture du roi, Jean Bérain côtoie un ébéniste de renom : André-Charles Boulle. Apprenez en plus sur le site du musée des Arts décoratifs <https://madparis.fr/Les-XVIIe-et-XVIIIe-siecles>

ACTIVITÉS #1

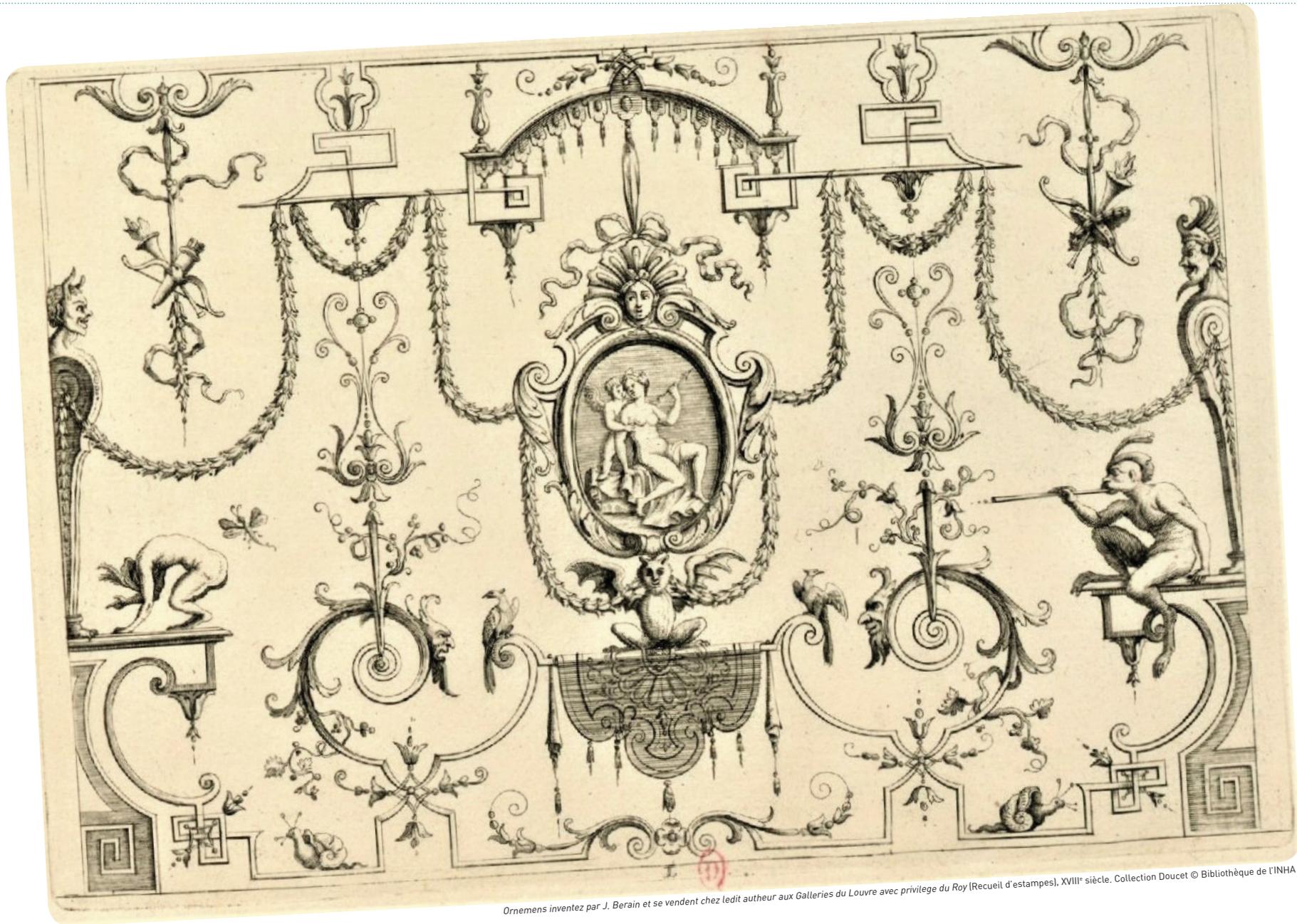
LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

15 À vous de jouer ! Ce dessin d'ornements de poupe a été rapporté d'un atelier des Pays-Bas. Les décorations ne sont pas entièrement terminées, et c'est une chance. Vous allez pouvoir proposer un « décor à la Bérain ». Pour cela, vous pouvez vous inspirer des éléments dessinés par Jean Bérain sur la page précédente et la suivante.

Voici quelques conseils :

- Délimitez la partie à décorer de celle qui sera sous l'eau.
- Vous pouvez procéder par panneau c'est-à-dire un espace rectangulaire à l'intérieur duquel on crée un ensemble que l'on reproduit ensuite (comme le faisait Jean Bérain).

Ornements inventez par J. Berain et se vendent chez ledit auteur aux Galleries du Louvre avec privilege du Roy (Recueil d'estampes), XVIIIe siècle. Collection Doucet © Bibliothèque de l'INHA

ACTIVITÉS #1

À la mort de Louis XIV en 1715, les symboles en lien avec le « roi soleil » dans les décorations navales disparaissent peu à peu.

Finalement, en 1777, le ministre de la Marine de Louis XVI ordonne à la demande du roi que soit généralisé un emblème qui doit représenter le roi de France... jusqu'à la Révolution.

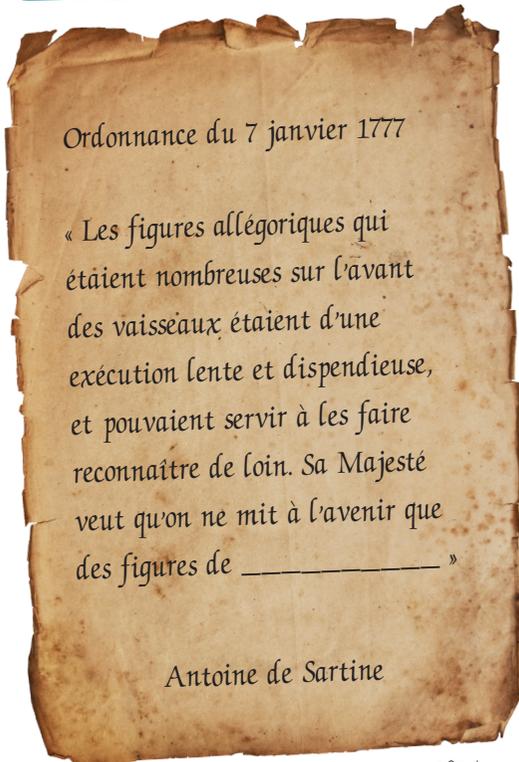
Figure de proue, deuxième moitié du XVIIIe siècle

Figure de proue modelée en cire, deuxième moitié du XVIIIe siècle

Ordonnance du ministre de la Marine de Louis XVI, Antoine de Sartine, 1777

Ordonnance du 7 janvier 1777

« Les figures allégoriques qui étaient nombreuses sur l'avant des vaisseaux étaient d'une exécution lente et dispendieuse, et pouvaient servir à les faire reconnaître de loin. Sa Majesté veut qu'on ne mit à l'avenir que des figures de _____ »

Antoine de Sartine

La marine militaire sous le règne de Louis XVI, Georges Lacour-Gayet, 1905 © BNF.

16 Lisez l'ordonnance royale du 7 janvier 1777. Il manque le mot indiquant l'emblème choisi pour représenter la royauté à partir de cette date :

- Regardez les images sur cette même page pour trouver de quoi il s'agit.
- Complétez le texte.
- Pourquoi, selon vous, avoir choisi cette figure allégorique ? Que symbolise-t-elle ? Entourez la bonne réponse :

L'amour la ruse la force l'agilité la fierté

Décor de poupe, quatrième quart du XVIIe siècle

© MnM | P.Dantec

Projet de figure de proue. Dessin de Caffieri, sculpture de Collet. Atelier de Brest © MnM | P.Dantec

Atelier de Marseille © MnM

ACTIVITÉS #1

LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

Sur la page précédente, les images A et B représentent des figures de proue, mais elles ne sont ni de la même taille, ni façonnées dans les mêmes matériaux car elles interviennent à des moments différents de la sculpture.

17 Notez les matériaux utilisés pour chacune de ces deux sculptures :

Image A :

Image B :

• Quelle est celle qui se trouvait vraiment sur un navire et qui a été sculptée en taille réelle ? Cochez la bonne réponse :

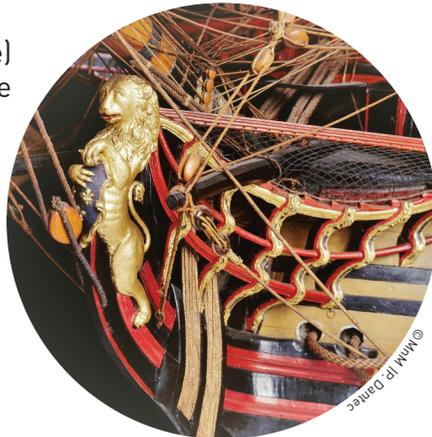
- Image A Image B

18 Selon vous, quel est l'intérêt de façonner la figure de proue dans une taille réduite et dans un matériau spécifique ?

• En vous aidant de la page *Lexique*, retrouvez et notez le nom de cet art particulier :

19 Regardez le modèle (la maquette) du vaisseau *Sans Pareil*. La figure de proue a été agrandie.

• Tracez une flèche vers son emplacement sur le navire.

Maquette du vaisseau *Sans Pareil*, 108 canons. Fin XVIIIe siècle

Vaisseau non réalisé. Attribué aux ateliers de l'arsenal de Toulon © MmM | PDantec

20 Les étapes de la sculpture navale suivent de très près celles de la construction d'un navire. Dans la liste ci-dessous, elles ont été mélangées. Remettez-les dans l'ordre de conception mis en place par Colbert :

1. Construction d'un modèle (une maquette)

2. Dessins préparatoires

3. Façonnage en modèle réduit de la figure de proue

.....

.....

.....

.....

LEXIQUE

Arabesque : Décoration peinte ou sculptée représentant des lignes courbes, entrelacées avec des lettres ou des motifs de végétaux.

Baroque : Mouvement artistique venu d'Italie qui s'étend du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle et touche tous les domaines artistiques : peinture, musique, sculpture, littérature... Dans les arts plastiques, il est reconnaissable par des décorations surchargées et une représentation du mouvement qui tranche avec la période classique précédente. L'adjectif *baroque* est aussi utilisé pour qualifier ce que l'on trouve étrange ou bizarre.

Bouteilles : Compartiments de chaque côté de l'arrière d'un vaisseau, qui servent de toilettes aux officiers à bord.

Céroplastie : Art du modelage en cire. Le modèle très réduit restitue en trois dimensions l'objet à sculpter. Sa finesse est parfois supérieur au dessin ou même à la sculpture en bois.

Croquis : Dessin indiquant les traits essentiels. Il précède l'étude et l'esquisse.

Épure : Dessin représentant l'objet à réaliser sous divers angles (vue de face, de côté...)

Fermeoir : Lame aiguisée en biseau pour les travaux rectilignes. Outil du sculpteur.

Feuilles d'acanthé : Motif de décoration inspiré par les grandes feuilles très découpées de cette plante. Il domine la décoration depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle.

Frégate : Navire de guerre de taille moyenne et légèrement armé, plus rapide qu'un vaisseau.

Galère : Aux XVIIe et XVIIIe siècles, navire de guerre à rame servant sur la mer Méditerranée et la mer Baltique. Les rameurs sont des prisonniers. Les galères sont supprimées à partir de 1748.

Gouge : Outil de base du sculpteur, creusé en canal, à bout tranchant et courbe.

Ligne de flottaison : La limite entre la partie sous l'eau et celle au-dessus de l'eau d'un navire.

Œuvres mortes : Partie émergée de la coque, au-dessus de la ligne de flottaison.

Œuvres vives : Partie immergée de la coque, sous la ligne de flottaison.

Ornemaniste : Artiste et artisan concevant des ornements, des motifs de décoration que l'on trouve en architecture, sculpture et sur de nombreux objets.

Poupe : Arrière du navire.

Proue : Avant du navire.

Putti (pluriel de putto) : Dessin ou sculpture représentant de très jeunes enfants, souvent ailés (petits anges) symbolisant généralement l'Amour.

Rocaille : Style décoratif qui se développe du milieu du XVIIIe siècle à la fin du mouvement baroque. Il est directement inspiré de la nature, plutôt minéral : rochers, coquilles...

Vaisseau : Le plus puissant des navires de guerre de l'époque moderne. Les catégories se distinguent en fonction du nombre de canons (80, 64 et 50). Elles déterminent sa place dans un combat naval.

ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES

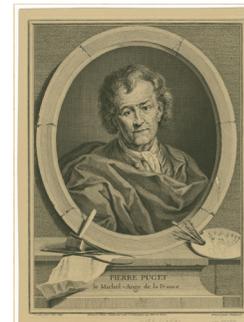
Portrait de Colbert en buste, dans une guirlande de fleurs, attribué à Nicolas Robert, XVIIe siècle ©MnMl P. Dantec

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683)

Secrétaire d'État à la Marine de 1669 à 1683, Colbert poursuit les missions de ses prédécesseurs : affirmer la puissance du roi sur mer et sur terre et protéger les bateaux de commerce.

Pendant 20 ans, son action marque la naissance de la Marine de guerre française autour des trois grands arsenaux royaux (Brest, Toulon et Rochefort) avec la défense des côtes, la construction d'une flotte de 120 navires, la création des industries en lien avec la Marine (forges, corderie, organisation des forêts), le recrutement des équipages et des méthodes de construction navale.

Tout le royaume participe donc à la construction de la Marine royale.

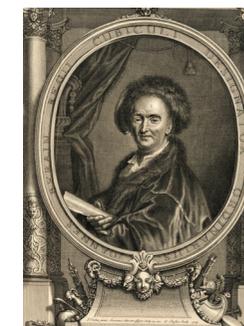
Portrait de Pierre Puget. Graveur : Edme Jeaurat, 1732 ©MnMl S. Dondain

Pierre Puget (1623-1694)

Sculpteur, dessinateur, peintre et architecte. Il est considéré comme l'un des pionniers de l'art baroque. Originaire de Marseille, il travaille dès 14 ans chez un ébéniste, voyage en Italie et se fait connaître à Toulon, Marseille et Gênes.

Nommé sculpteur des arsenaux du Roi en 1668, il dirige l'atelier de Toulon et décore richement des navires tels que le *Dauphin Royal* ou la galère royale la *Réale*. Ces projets décoratifs coûtent cher et Colbert le licencie en 1679. Il réalise deux sculptures tout en mouvement, pour les jardins de Versailles :

Milon de Crotoné (1670-1682) et *Persée et Andromède* (1675-1684).

Portrait de Jean Bérain. Graveur : Ornemens inventez par Jean Bérain, XVIIIe siècle © INHA

Jean Bérain (1640-1711)

Ornemaniste* dont le style influence toute l'Europe. Il se forme dans l'atelier familial de dessin et de gravure d'arquebuses.

En 1674, nommé Dessinateur de la Chambre et du Cabinet du Roi, il crée des décors et costumes pour les divertissements royaux à Versailles. Son talent s'exprime dans des domaines variés : décoration de plafonds, de portes, de meubles, de pendules, de vases, de serrures, de faïences (assiettes, plats...) et les vaisseaux de la Marine... Pour ses ornements, il utilise des arabesques, rénove les « grotesques » (putti*, masques grimaçants...) et y ajoute le motif du singe. C'est l'un des artistes les plus influents du règne de Louis XIV, il est considéré comme étant à l'origine du style rocaille* de Louis XV.