

ACTIVITÉS #1 LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE NOM :

PRÉNOM :

- Je repère et je me repère.
- J'apprends un nouveau vocabulaire et je découvre un métier
- Je reconnais des techniques artistiques
- Je décèle un portrait

DANS L'ATELIER DE SCULPTURE ET DE PEINTURE DE L'ARSENAL

- L'arsenal est un immense espace qui sert à abriter, construire, entretenir, équiper (armer) et décorer les navires de la marine de guerre. On y trouve différents bâtiments permettant de fabriquer toutes les pièces pour leur construction.
- Dès la fin des années 1660-1670, Colbert, secrétaire d'État à la Marine de Louis XIV, y fait construire des ateliers de peinture et de sculpture : la décoration des vaisseaux doit montrer la puissance du roi.

1 Regarde cette image où l'on voit une partie de l'arsenal de Rochefort, construit à quelques kilomètres de l'Atlantique, le long du fleuve Charente, au XVIIe siècle. On remarque sur le dessin, des matériaux ou des pièces, nécessaires à la construction d'un navire, stockés en plein air. Après les avoir repérés, encadre les éléments suivants :

- Des ancres en métal
- Des troncs d'arbres ou autre pièces en bois

Une partie de l'arsenal de Rochefort. Construction décidée par Colbert en 1666

2 L'atelier de sculpture et de peinture se situe dans le bâtiment agrandi ici. Retrouve-le sur le plan et entoure-le.

- D'après ce que l'on peut voir, comment estimes-tu son importance ? Coche la réponse qui te paraît la plus juste :
- L'atelier semble tout petit, ce n'est pas important.
- Ce n'est pas le plus grand des bâtiments, mais il tient une place importante.
- L'atelier prend toute la place, c'est l'un des plus grands bâtiments de l'arsenal.

Plan de Rochefort dressé pour montrer la forme du retranchement, XVIIIe siècle. Service Historique de la Défense, S.H.M. Extrait du Manuscrit 144 © MnM | SHD

ACTIVITÉS #1

LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

- Différents artistes et artisans d'art travaillent dans l'atelier des sculptures et de peinture de l'arsenal de la Marine.
- Les maîtres d'atelier portent le titre envié de « peintre ou sculpteur du roi ».
- Les sculpteurs travaillent aussi bien le bois que la pierre, le bronze aux côtés des dessinateurs des ports. L'essentiel des décorations des navires est réalisé par les sculpteurs sur bois.

3 Comment travaille-t-on à l'intérieur de l'atelier de sculptures à l'époque de Louis XIV ?

Regarde ces différentes images représentant ces artistes et artisans au travail.

- D'après toi, quelle est celle qui montre un atelier à l'époque de Louis XIV ?

Écris le numéro de l'image : .....

- Quelle est celle qui montre une école où l'on apprend la sculpture sur bois ?

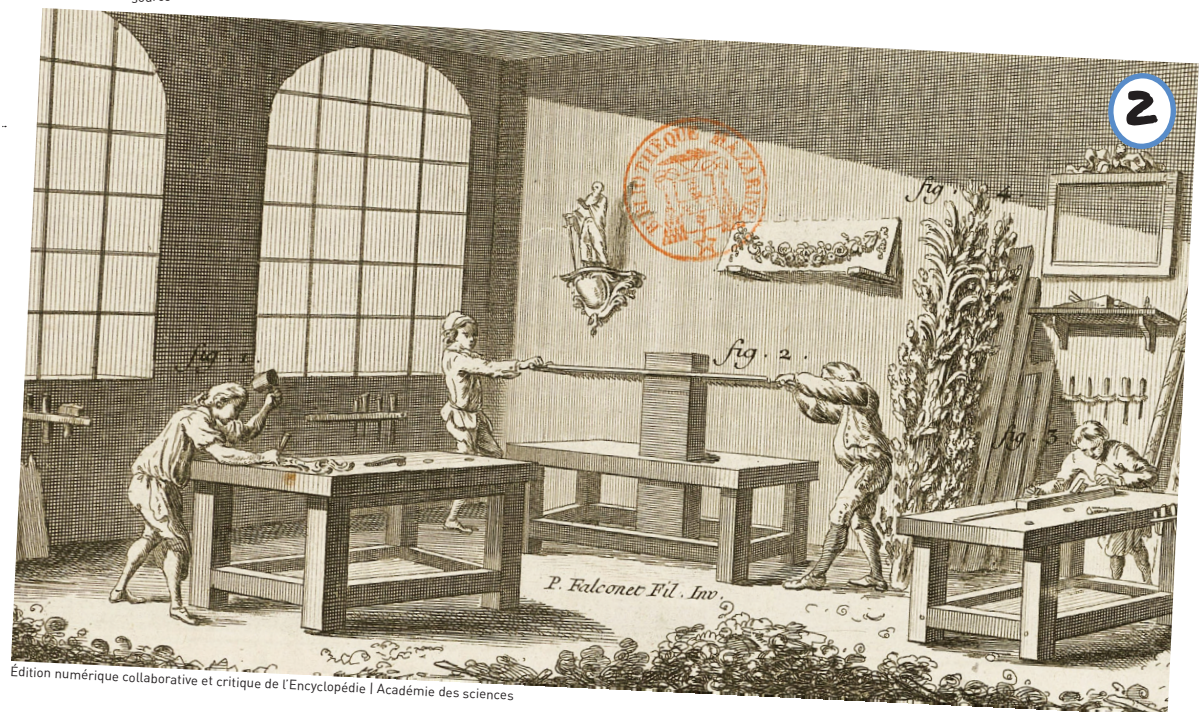
Écris le numéro de l'image : .....

4 Regarde la page *Vocabulaire* et retrouve le nom d'un métier pratiqué dans l'atelier de sculpture de l'arsenal.

- Coche la bonne réponse :

- Organiste
- Orangiste
- Ornementaliste

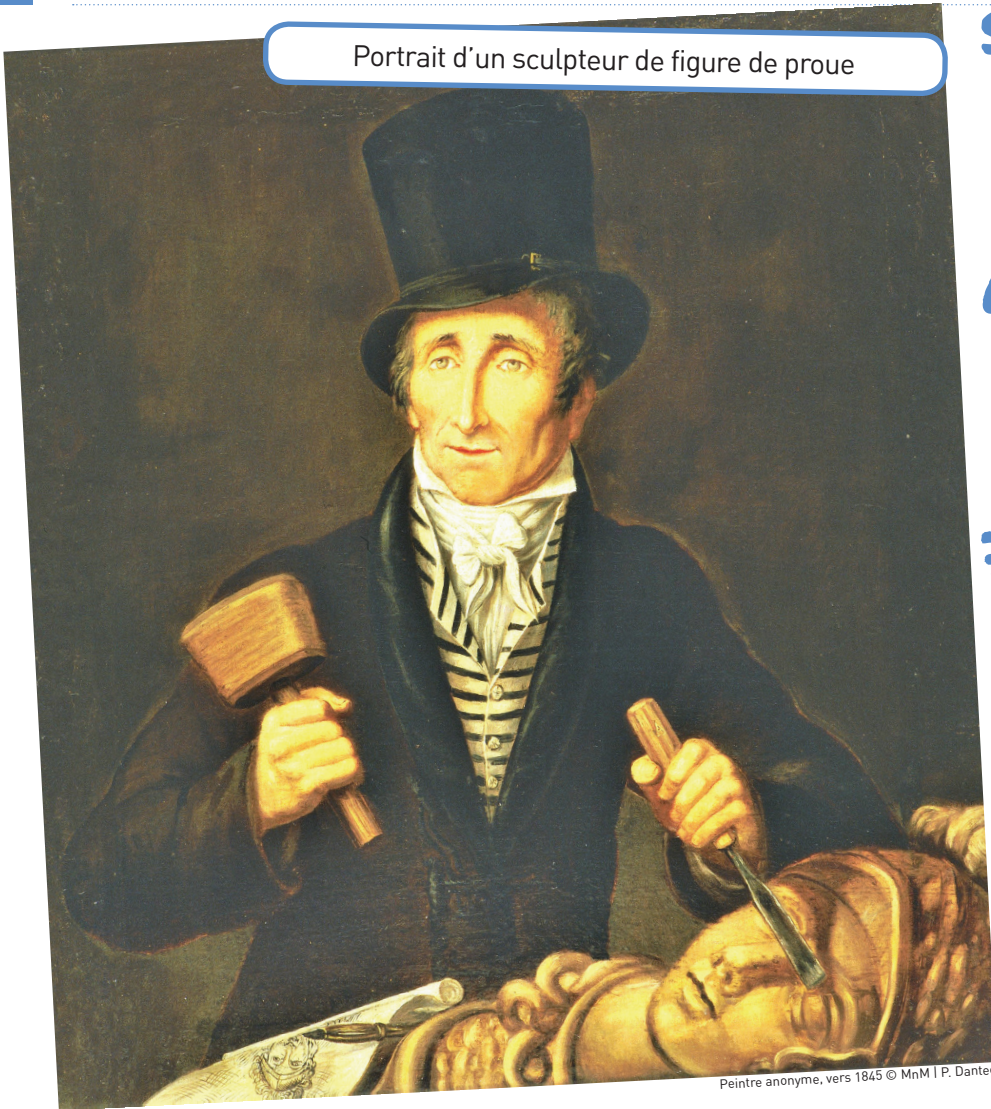
- Entoure sur l'image que tu as sélectionnée à la question 3 les éléments qui justifient ta réponse.

ACTIVITÉS #1

LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

Portrait d'un sculpteur de figure de proue

Peintre anonyme, vers 1845 © MnM | P. Dantec

5 Regarde attentivement ce portrait d'un sculpteur naval. Le peintre a choisi de montrer certaines étapes de son travail en laissant des indices.

- Retrouve et écris ce qu'il doit réaliser **avant la sculpture** :

- Entoure l'indice qui le prouve sur le portrait.

6 Comme tu peux le voir sur le tableau, il ne porte pas ses vêtements de travail mais un *costume de ville*. Pourquoi, selon toi, a-t-il été peint ainsi ? Entoure la réponse qui te semble correcte :

- Il n'a pas eu le temps de se changer*
- C'est un métier important, il doit être bien habillé*
- Ses vêtements de travail sont en train d'être lavés*

7 À quelle période ce tableau a-t-il été peint ? Aide-toi des vêtements du sculpteur pour trouver et cocher la bonne réponse :

Règne de Louis XIV

1693

Époque Louis XVI-
Révolution

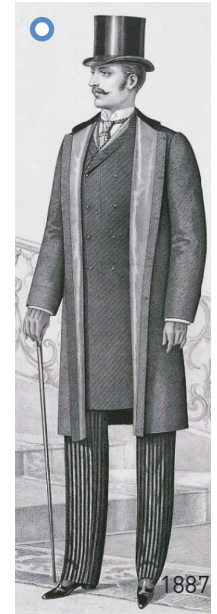
1789

Époque Louis-Philippe

1844

IIIe République

1887

Recueil - Costumes civils français des origines à nos jours. Hommes. Tomes 10, 12, 16 et 22 © BNF

8 Comment pouvait être habillé le maître sculpteur à l'époque de Colbert ? Choisi l'image qui te semble correspondre, et note la date et la période.

.....

.....

ACTIVITÉS #1

LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

Les outils du sculpteur sur bois au XVIIIe siècle

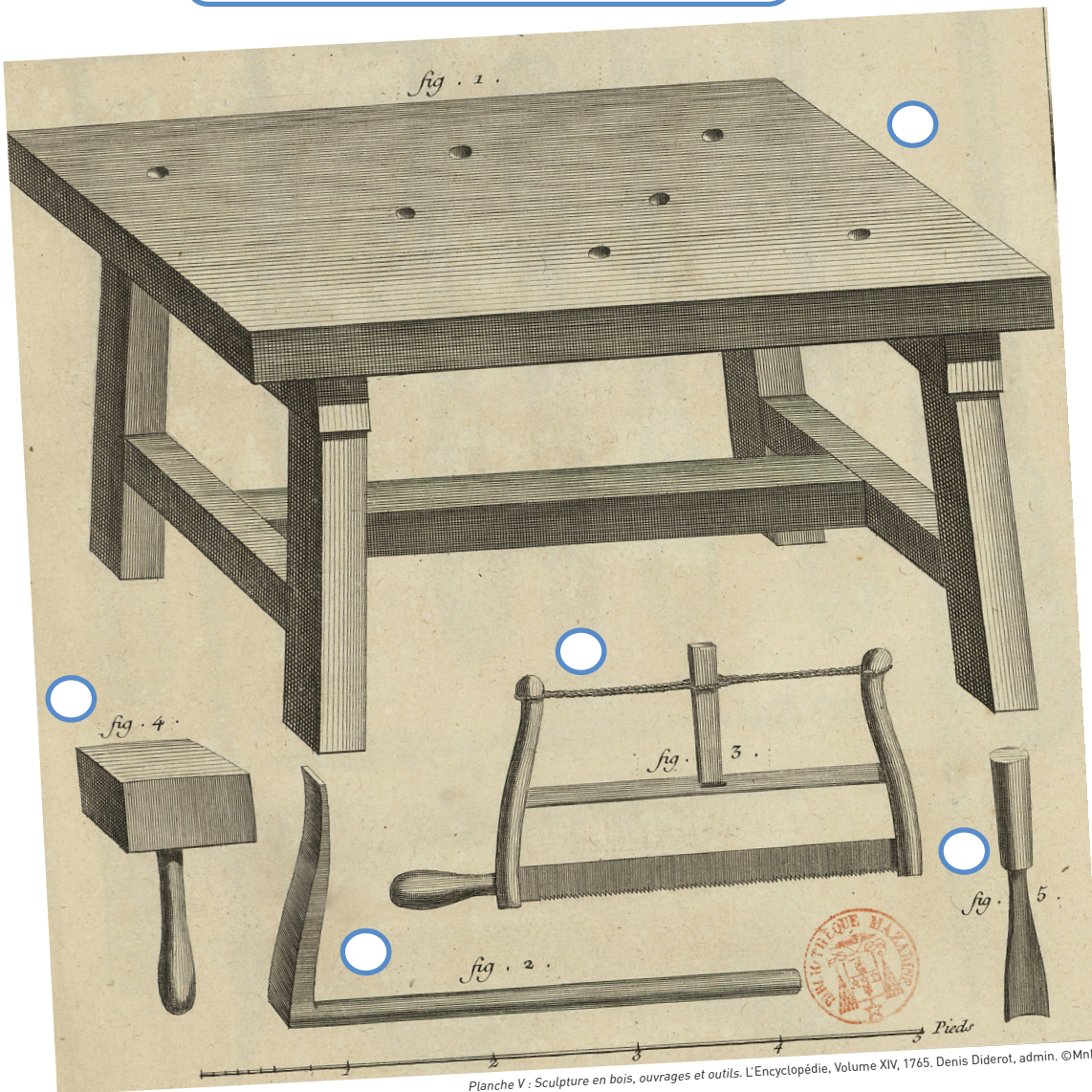

Planche V : Sculpture en bois, ouvrages et outils. L'Encyclopédie, Volume XIV, 1765. Denis Diderot, admin. © Mnm

9 Cette gravure montre les outils utilisés par les sculpteurs sur bois au XVIIIe siècle.

• Entoure sur ce dessin ceux utilisés par l'artiste sur le portrait de la page précédente. Combien y en a-t-il ?

• Voici les noms des outils dessinés :

A. Une scie

B. Un maillet

C. Un établi

D. Un valet (il sert à tenir l'ouvrage sur l'établi)

E. Une gouge (ou fermail)

Aide-toi de la page *Vocabulaire* pour retrouver certains noms et place la lettre correspondante au bon endroit.

• **Question bonus**

Les artisans et les ouvriers gravent leur initiale ou un signe particulier sur le manche de leur outils pour les reconnaître car ils leur appartiennent.

Regarde attentivement le portrait du sculpteur et ses outils et si tu le peut, repère l'initiale gravée sur l'un des manches :

ACTIVITÉS #1

LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

10 Cette photographie montre le travail de l'ornemaniste sculpteur sur bois aujourd'hui. Regarde ses outils et compare-les avec ceux du portrait du sculpteur et des gravures des pages précédentes.

• Que remarques-tu ?

• Quel est le nom des résidus qui se forment après la taille du bois et que tu vois sur cette image ?

Coche la réponse qui te semble correcte :

- Des couteaux de bois
- Des costauds de bois
- Des copeaux de bois

• Explique la formation de ces résidus en regardant bien la gravure des outils du sculpteur :

Sculpture ornementale sur bois au XXIe siècle

CAP Arts du bois option A : sculpteur ornemaniste, Greta de la création, du design et des métiers d'art, 2022 © GRETA

11 L'ornemaniste sculpteur sur bois est un *métier d'art*. Après avoir fait une courte recherche, notamment sur les formations proposées par l'École Boulle à Paris, note au moins deux métiers d'art :

• En lien avec le bois : .....

• En lien avec le fer : .....

Quelques outils du sculpteur au XVIIIe siècle

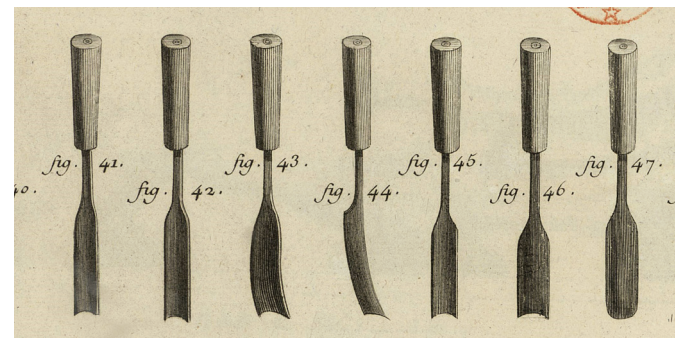

Planche V : Sculpture en bois, ouvrages et outils. L'Encyclopédie, Volume XIV, 1765. Denis Diderot, admin. ©MnM

Retrouve une présentation du métier de sculpteur ornemaniste sur bois.
<https://cdma.greta.fr/domaine-offres/arts-du-bois/>

ACTIVITÉS #1

• Dans les ateliers de l'arsenal, les sculpteurs travaillent aussi bien le bois que la pierre aux côtés des dessinateurs des ports.

• Le sculpteur sur bois taille la matière et fait naître des motifs ou des formes selon deux grandes techniques dont voici les définitions :

- **Le Relief** : Sculpture se détachant plus ou moins d'un fond plat. On la regarde de face.
- **La Ronde-bosse** : Sculpture autour de laquelle on peut tourner pour en voir tous les côtés.

12 Sauras-tu reconnaître les différentes techniques de sculpture de ces ornements ? Lis bien les définitions puis regarde les images sur **les deux pages** et note dans le cadre :

R s'il s'agit d'une sculpture en **relief**

RB s'il s'agit d'une sculpture en **ronde-bosse**

13 Tu as sans doute trouvé une sculpture qui te semble différente des autres par son style.

• Note son titre et ce qu'elle représente :
 .....
 .....

• D'après toi, de quel continent le navire et le sculpteur sont-ils originaires ?
 .....

Cariatide* de poupe, XVIIIe siècle

Sculpteur : Gibbert Antoine. Atelier de sculpture de l'arsenal de Toulon © MmM | A. Fux.

Élément de décoration, XVIIIe siècle

Atelier de sculpture de l'arsenal de Toulon © MmM

Panneau décor de poupe de la galère la Valeur, vers 1687

Atelier de sculpture de l'arsenal de Marseille © MmM | P. Dantec.

Décor de poupe, canot d'apparat* du roi Louis-Philippe entre 1830 et 1848

Atelier de sculpture de l'arsenal de Cherbourg © MmM | P. Dantec

Vocabulaire de la page :

- **Cariatide** : Statue de femme à l'emplacement d'une colonne sur une construction
- **Canot d'apparat** : Petite embarcation sans voile, avec des rames, très décorée, utilisée pour les cérémonies officielles des chefs d'État.

ACTIVITÉS #1

LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

Décor de poupe de la *Réale*, 1694

14

Les décorations de sculpture navale sont souvent inspirées de la mythologie ou font référence à des marins célèbres, à la guerre et au combat.

En t'aidant des indications, retrouve et note le numéro des sculptures suivantes :

Le dieu Mars en triomphe Un Triton

Une sirène Un cheval marin

Des emblèmes guerriers

• Quelle est la sculpture que tu préfères parmi les six premières ? Note son titre et ce qu'elle représente :

.....

.....

.....

Emblème de jonque, XIXe siècle

7

© MnM | P. Dantec

Panneau décoratif au bouclier, XIXe siècle

6

Atelier de sculpture de l'arsenal de Rochefort © MnM

Quelques indications sur la mythologie

• **Arès (grec) - Mars (romain) :** Dieu des combats et de la protection du territoire, représenté en armes. Il est honoré à l'extérieur de la ville, sur le *Champ de Mars*. On le trouve représenté sur les navires de guerre.

• **Poséidon (grec)- Neptune (romain) :** Dieu de la mer et frère de Zeus. Avec son trident, il commande aux océans. C'est aussi le maître des chevaux, auquel il est souvent associé. Il peut envoyer à ses ennemis des monstres marins...

• **Triton :** Dieu marin, fils de Poséidon et d'Amphitrite. On le représente souvent par un homme dont le corps se termine avec une double queue de poisson, soufflant dans une conque (gros coquillage).

• **Sirène :** Démon marin. Ses chants mélodieux attirent les marins et les mènent à leur perte. Elles nourrissent pendant des siècles l'imaginaire des marins.

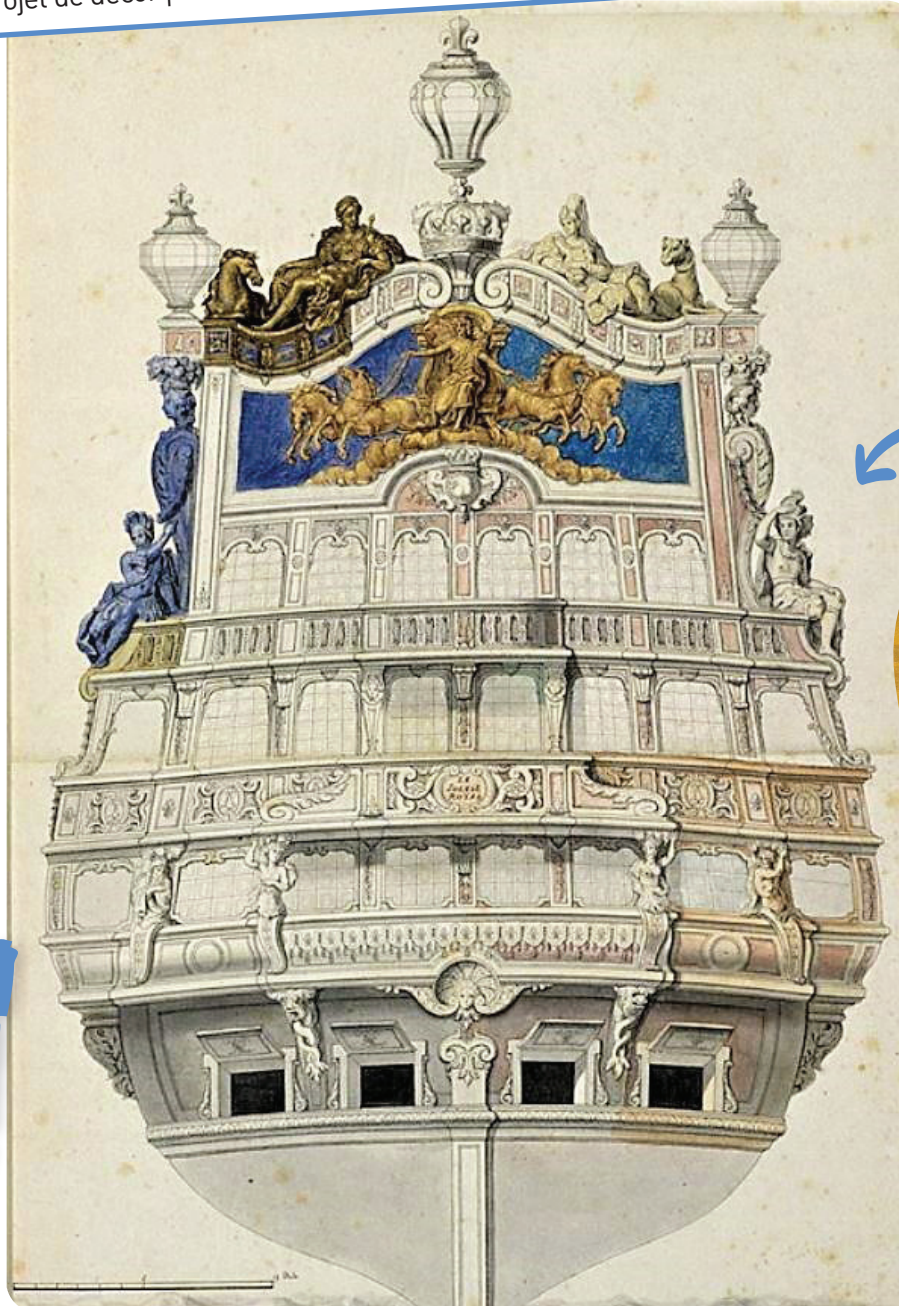
ACTIVITÉS #1

- Au début du règne de Louis XIV, les grands navires de guerre sont décorés avec des sculptures imposantes et sont très colorés: vert, jaune, bleu, brun, rouge ou vermillon comme la galère royale, la *Réale*.
- Ces lourdes décorations sont assez vite abandonnées : elles gênent la navigation. Les vaisseaux perdent aussi leurs couleurs vives qui les rendaient trop visibles sur la mer !
- En 1690, le roi dispose à la fois de la première Marine et de la plus forte armée, moment exceptionnel dans l'histoire de France.

Le *Soleil Royal*, vaisseau de 104 canons, est construit en 1669. Il mène de nombreux combats et finira brûlé en 1692. Un autre vaisseau portera son nom (1750-1759).

Projet de décor pour le *Soleil Royal* par Jean Bérain, vers 1668

© RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) | Michel Urtado

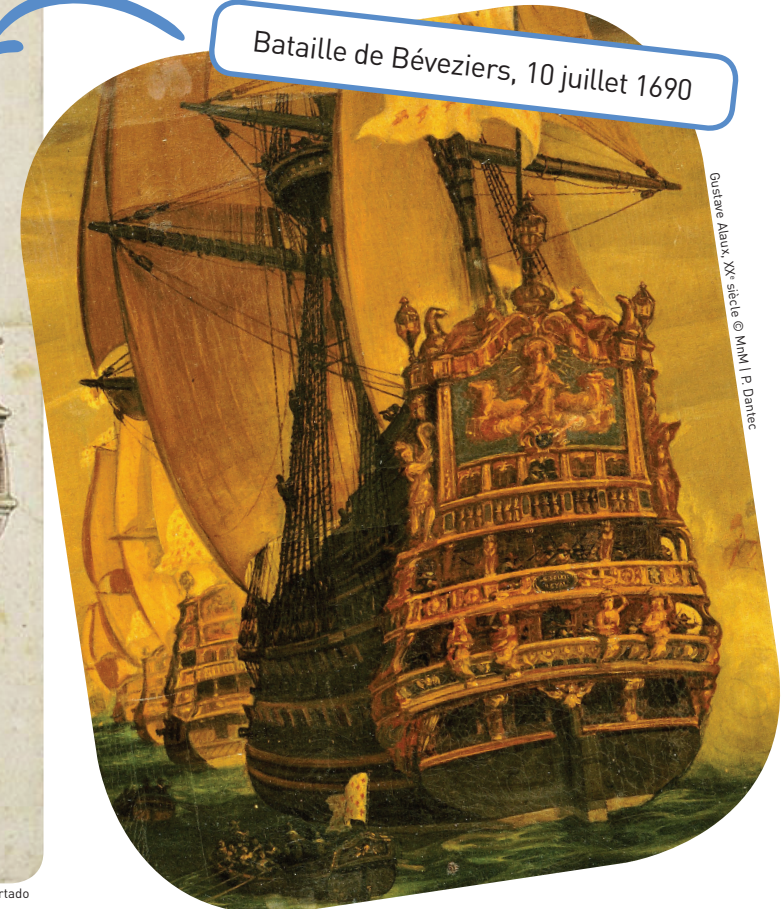
LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

Le *Soleil Royal* est un vaisseau construit pour Louis XIV d'après les dessins de Jean Lebrun, premier peintre du roi, et de Jean Bérain pour les décorations.

15 Pour terminer la peinture sur le dessin de Jean Bérain, regarde le détail de ce tableau représentant le *Soleil Royal* pendant la victoire de la flotte française sur la *Royal Navy* en 1690

Tu peux aussi lui inventer des couleurs....

Bataille de Béziers, 10 juillet 1690

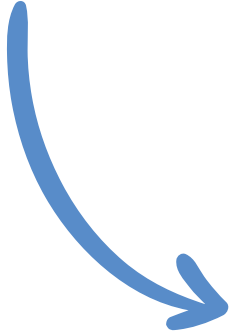
Gustave Aiaux, XXe siècle © MmM | P. Dantec

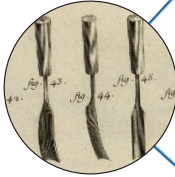
ACTIVITÉS #1

LA SCULPTURE NAVALE DU XVIIe AU XIXe SIÈCLE

16 Pour finir, complète ce tableau avec ce que tu as retenu...

Un ou des métiers .....

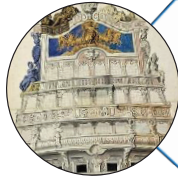
Le nom d'un outil .....

une technique artistique .....

Une partie d'un navire qui est décorée .....

L'aspect général des vaisseaux de Louis XIV.....

Une autre information au choix .....

Pour aller plus loin et découvrir encore plus de secrets sur la sculpture navale, il est possible de faire les activités sur "la figure de proue"

VOCABULAIRE

LA SCULPTURE NAVALE AUX XVIIe ET XIXe SIÈCLE

VOCABULAIRE

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 sur le XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Il touche tous les domaines artistiques : peinture, musique, sculpture, littérature... Dans les arts plastiques, on le reconnaît par ses décorations surchargées et une représentation du mouvement qui est nouvelle par rapport à la période d'avant. L'adjectif baroque est aussi utilisé pour définir quelque chose que l'on trouve étrange ou bizarre, par exemple : « une idée baroque ».

Bouteilles : Compartiments de chaque côté de l'arrière du navire, qui servent de toilettes aux officiers à bord.

Croquis : Dessin indiquant les traits essentiels.

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

Fermeoir : Lame aiguisée pour sculpter en ligne droite. C'est un outil du sculpteur.

Feuilles d'acanthé : Motif de décoration inspiré par les grandes feuilles très découpées de cette plante. On trouve ce motif de décoration de l'Antiquité au XVIIIe siècle.

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

Galère : Navire de guerre à rames et à voiles que l'on utilise sur la mer Méditerranée et la mer Baltique de l'Antiquité jusqu'en 1748. Les rameurs sont des prisonniers.

Gouge : Lame épaisse en métal, creusée au milieu, à bout tranchant. Outil du sculpteur

Ligne de flottaison : Limite entre la partie de la coque d'un navire qui est sous l'eau et celle au-dessus de l'eau.

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 qui crée 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 de décoration qui se développe au milieu du XVIIIe siècle, pendant le mouvement baroque. Directement inspiré de la nature, il est plutôt minéral : rochers, coquilles...

Vaisseau : Le plus puissant des navires de guerre de l'époque moderne. La catégorie d'un vaisseau se distingue en fonction du nombre de canons (80, 74 et 50) qui détermine sa place dans un combat naval.

PERSONNAGES IMPORTANTS

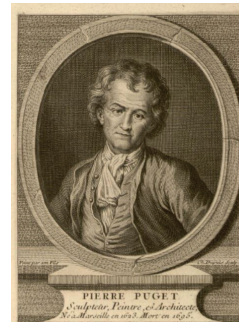

Portrait de Colbert en buste, dans une guirlande de fleurs, attribué à Nicolas Robert, XVIIe siècle © MnM | P. Dantec

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683)

Secrétaire d'État de 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 Jeurat, 1732 © MnM | S. Dondain

Pierre Puget (1623-1694)

Sculpteur, dessinateur, peintre et architecte. Il est considéré comme l'un des créateurs 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 *Réale*. Mais ces projets coûtent cher : Colbert le licencie en 1679. Il réalise deux sculptures tout en mouvement pour les jardins de Versailles : *Milon de Crotone* (1670-1682) et *Persée et Andromède* (1675-1684).

Portrait de Jean Bérain. Graveur : Ornaments 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 des arquebuses (ancêtre du fusil).

En 1674, nommé Dessinateur de la Chambre et du Cabinet du Roi, il crée des décors et costumes pour les divertissements royaux. Son talent s'exprime dans des domaines variés : décoration de plafonds, portes, meubles, pendules, vases, serrures, faïences (assiettes, plats...) et vaisseaux royaux... Dans ses ornements, il utilise des arabesques, des « grotesques » (putti*, masques grimaçants...). 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.