

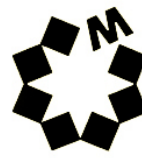

La sculpture navale du XVIIe au XIXe siècle

d

Dossiers de Visites

- Repères
- Documents
- Enseignants du 1er degré
- Enseignants du 2nd degré
- Activités

→ Repères

La sculpture navale du XVIIe au XIXe siècle

« Pour les ornements, je voudrais en faire de nouveaux, étant ce me semble de la grandeur du roi que les nations les plus éloignées ne reconnaissent pas seulement sa puissance par le nombre et la force des vaisseaux mais qu'ils connaissent encore sa richesse et sa magnificence par la beauté de leurs ornements. »

Colbert, Instructions aux arsenaux, Ordonnance de 1669

Une pratique ancienne

L'habitude de décorer les navires remonte aux époques les plus lointaines de l'Antiquité. On se concilie les bonnes grâces des divinités de la mer en se mettant sous leur protection. Pour repousser les esprits maléfiques, Egyptiens et Grecs peignent à l'avant de leurs navires un œil porte-bonheur. La figure de proue des navires phéniciens est souvent un cheval ; celle des bateaux vikings une tête de dragon ou de serpent. A l'époque moderne, le décor naval sert de signe de reconnaissance et révèle l'identité politique et culturelle de l'équipage du vaisseau. Outre, cette valeur informative, on attribue toujours à ces ornements une fonction prophylactique. Avant 1660, la décoration navale des vaisseaux de guerre est laissée à l'imagination des sculpteurs recrutés parmi les compagnons. L'artiste est à la fois le concepteur et le praticien.

Le règne de Louis XIV : Un décor à la gloire du roi

Secrétaire d'état à la Marine, Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) entreprend une politique de centralisation culturelle. Dès 1668, il insère la décoration navale au sein de tous les autres arts du royaume qui sont susceptibles de mettre en exergue la personne royale. Il place donc l'art naval entre les mains de Charles Le Brun (1619-1690), premier peintre du roi et directeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Tout le décor des vaisseaux de guerre doit viser, comme le dit le ministre, à faire « éclater sur mer la magnificence de Sa Majesté ». Le Brun instaure un programme iconographique que les sculpteurs des arsenaux doivent désormais suivre. L'originalité de la décoration navale française est d'adapter son iconographie au nom porté par le vaisseau : un nom lié à la mythologie du Roi Soleil-Apollon (*Le Brillant, Soleil-Royal...*) ou en rapport avec une qualité attribuée au monarque (*Le Courageux, Le Fort, Le Bon...*).

Les dessins préparatoires

Dans chaque arsenal, un atelier de sculpture est mis en place pour préparer les éléments décoratifs. L'atelier est placé sous la direction d'un maître-sculpteur. A Toulon, c'est un artiste reconnu, Pierre Puget (1620-1694), qui est nommé responsable de l'atelier. Pour calmer les velléités des sculpteurs tentés de céder à « la démanigaison de faire de belles figures », Colbert songe à uniformiser le décor des vaisseaux. Comme aucun des modèles types fournis par les maîtres-sculpteurs ne lui paraît convaincant, il en confie la réalisation à un seul homme, Jean Bérain (1640-1711). Celui-ci conçoit de 1685 à 1711 plus d'une centaine de projets, presque la totalité du décor de la flotte française. Pour chaque navire, il réalise trois dessins préparatoires à l'encre noire et au lavis : un profil de la figure de proue, un profil de l'arrière (les bouteilles), une vue de la poupe (arrière).

Le modèle de cire

A partir de ces dessins et avant de passer à la taille directe du bois, le sculpteur réalise un modèle réduit qui restitue les trois dimensions de l'objet à sculpter et en facilite l'exécution. Ces modèles peuvent être en bois, en terre, plus fréquemment en cire. Ils constituent des œuvres à part entière dont l'élégance et la finesse sont parfois supérieures à celles du dessin préparatoire, voire de la sculpture achevée. La cire utilisée est généralement composée de cire jaune, de graisse de porc fondue, d'essence de térébenthine. Les ingrédients sont mélangés à chaud puis des colorants naturels (garance, safran, céruse, ocre rouge, malachite...) sont ajoutés. Après refroidissement du mélange sur une plaque de marbre, le travail s'effectue à la main, en s'aidant parfois d'une armature de bois ou de métal. La cire se modèle facilement. Quand elle est bien chaude, on la malaxe avec les doigts. Ensuite, on la travaille avec de petits outils que l'on chauffe à la flamme pour les détails : plis du vêtement, mèches de cheveux... Le musée possède 14 figures en cire, dont les plus anciennes sont datées des années 1750. Elles offrent un témoignage exceptionnel de l'art particulier de la céroplastie appliqué à la sculpture navale. Malgré leur extrême fragilité, ces rares projets ont résisté au temps, alors même que les figures de proue auxquelles ils ont servi de modèles ont disparu à jamais.

La sculpture sur bois

Le bois est un matériau vivant. Avant de le sculpter, il faut bien choisir son matériau et éviter les pièces de bois trop endommagées (nœuds, cassures...). Il faut aussi bien repérer le sens des fibres (fil). Toutes les essences ne sont pas favorables à la taille. Les essences les plus utilisées pour les figures de proue sont le noyer, le tilleul, et le pin.

La bille de bois est découpée puis allégée de l'aubier. Seule la partie centrale du tronc, de structure plus dense, est travaillée. Pour tailler le bois, le sculpteur se sert successivement de plusieurs gouges ou ciseaux, de profil et de largeur différentes. Il frappe la gouge avec une massette et doit savoir arrêter son geste à temps. C'est un travail très physique, éprouvant en fonction de la dureté du matériau. Pour les figures de grandes dimensions, on assemble les différentes parties sculptées par un système de tenons et mortaises, de collage ou de cloutage. Les sculptures sont ensuite peintes et parfois dorées à la feuille d'or.

Le décor de la Réale

Le musée conserve un exceptionnel décor sculpté : celui de la galère *Réale*. A la tête de la flotte des galères de France, elle se distingue par des dimensions presque exagérées et une décoration somptueuse, à la hauteur des aspirations monarchiques. De 1662 à 1748, neuf *Réale* sont successivement construites dans l'arsenal de Marseille, chacune parée de sculptures allégoriques à sa poupe, comme les Renommées soufflant dans leur trompette.

Centré autour de la figure d'Apollon, l'ensemble décoratif est dédié au Roi Soleil. Comme à Versailles, le souverain est représenté sous les traits du dieu de la lumière et de la beauté. Sa lyre à la main, Apollon dirige les quatre coursiers fougues qui tirent son char ; au-dessus de sa tête, des putti (amours) déroulent la devise du roi : « Nec pluribus impar » Au-dessus du reste des hommes. A ses côtés, figurent les grandes divinités de l'Olympe : Jupiter avec l'aigle et le foudre ; Junon accompagnée d'un paon ; sur un lion, Cybèle tenant une corne d'abondance ; sur un dauphin, Neptune armé de son trident. Sous les pieds d'Apollon apparaissent l'écrevisse, le lion, et la vierge, les trois signes astrologiques de l'été.

Les panneaux latéraux reprennent le thème des quatre saisons. A tribord, l'automne est symbolisé par les signes du Zodiaque des mois de septembre, octobre et novembre. Y sont développés les thèmes de la chasse (gibier et chiens courant) et des vendanges (grappes de raisins). A bâbord, le printemps est propice à l'éveil des sens. On y reconnaît les muses, allégories des beaux-arts : la musique et sa guitare, la peinture et sa palette, la sculpture entourée de bustes et l'architecture tenant une équerre. Le sculpteur, ou plutôt celui qui en a commandé l'exécution, veut signifier que Louis XIV est un souverain éclairé, qu'il fait travailler les plus grands artistes de son époque.

Le règne de Louis XV : Un décor ornemental

Pour succéder à Jean Bérain, on sollicite en 1715 un ornemaniste de talent, Antoine-François Vassé (1681-1736). Sous son influence, le décor naval s'inspire de l'art rocaille, un style plus ornemental. Les feuilles d'acanthé et les coquilles envahissent les panneaux. Vénus, nymphes et putti (anges joufflus) se multiplient. Le décor s'adapte au nouvel esprit moins belliqueux et aux nouveaux noms des vaisseaux (*L'Agréable*, *L'Aimable*...).

Un profond changement de style apparaît en 1760 : le style néoclassique, inspiré des ruines de Pompéi que l'on vient de découvrir. Pour alléger davantage les vaisseaux, on supprime certaines superstructures de la poupe. Cela réduit considérablement la surface à décorer.

Le règne de Louis XVI : Une uniformisation du décor

Le recul de l'absolutisme puis l'abandon de l'art comme véhicule du discours politique accentue le désintérêt pour le décor naval. En 1777, des mesures sont prises pour uniformiser les figures de proue. A la place des figures allégoriques d'autrefois, le secrétaire d'état à la Marine, Antoine de Sartine (1729-1801), impose le lion.

De 1782 à 1786, les plans types des vaisseaux s'accompagnent d'une systématisation du décor et d'un choix de style non figuratif. Le décor est maintenant réduit à des frises d'ornement à la poupe et un simple cartouche à la proue. A la fin de l'Ancien Régime, la décoration navale est réduite au symbole des armes royales.

De la Révolution à l'Empire : Le renouveau figuratif

A la Révolution, les vaisseaux doivent révéler la nouvelle identité de la France. Les figures allégoriques reviennent donc à la proue de navires qui portent des noms symboliques (le *Révolutionnaire*, les *Droits-de-l'Homme*, le *Tyrannicide*...).

Sous l'Empire, le décor reste lié au pouvoir en place et s'inspire du vocabulaire antique : aigle, couronne de laurier, faisceaux des licteurs... Sous Napoléon III, de grands personnages historiques sont choisis comme protecteurs des vaisseaux. Pour sculpter leur figure, il faut inventer ou s'inspirer de la littérature car on ne connaît pas toujours leur vrai visage. Ainsi, la figure sculptée de Charlemagne s'inspire du portrait peint à la même époque pour orner le musée de l'Histoire de France à Versailles.

La fin du décor naval

En France, le XIXe siècle marque la fin des figures de proue dans la marine militaire. Cet abandon est cruellement ressenti par les sculpteurs des villes portuaires. La dernière figure de proue française est celle du cuirassé *Brennus*. Brennus est ce chef gaulois, vainqueur de Rome, à qui l'on doit le fameux « Vae victis ! » Malheur aux vaincus !

C'est un exemple de réemploi inattendu : En 1899, le commandant du *Brennus*, désireux d'acquiescer une figure de proue pour son cuirassé, se rend dans l'atelier de sculptures de l'arsenal, afin de chercher un buste approprié pour son navire. Il choisit une figure de Cérés et la fait transformer en fier Gaulois par le charpentier du bord. Le mécanicien achève le travail en lui ajoutant le casque ailé en cuivre. Loin de faire corps avec la proue du navire, le buste est déposé sur le pont avant.

Les figures mythologiques

■ Zeus - Jupiter

Fils de Cronos et de Rhéa, Zeus hérite lors du partage du monde entre Poséidon et Hadès, de la souveraineté sur les airs et les terres. C'est le dieu souverain des dieux et des hommes, ordonnateur du monde et garant de ses lois. Il réside sur l'Olympe où se trouve son magnifique palais construit par Héphaïstos. Sur le décor de la *Réale*, il brandit de la main droite l'un de ses attributs : le foudre (éclairs). Zeus est assimilé par les Romains sous le nom de Jupiter.

■ Héra - Junon

Fille de Cronos et de Rhéa, Héra est avalée dès sa naissance par son père mais son frère Zeus lui rend la vie. Epouse et sœur aînée (selon Homère) de Zeus, elle partage avec lui la souveraineté sur le ciel et la terre. Elle est souvent représentée un sceptre à la main et une couronne radiale sur la tête, avec auprès d'elle son oiseau favori, le paon. Héra est identifiée à Junon par les Romains.

■ Poséidon - Neptune

Neptune, le Poséidon des Grecs, est le dieu de la mer par excellence. Fils de Cronos et de Rhéa, il règne sur la mer et est le frère de Zeus. Avec son trident, don des Cyclopes, il commande aux flots, provoque les tremblements de terre et fait jaillir des sources. Il est l'époux d'Amphitrite, petite fille d'Océan, le Titan. Neptune est aussi le maître des chevaux, animal auquel il est fréquemment associé. Intéressé aux affaires des mortels, il se venge souvent en envoyant contre ses ennemis des monstres marins et d'autres calamités.

■ Amphitrite

Amphitrite est la déesse de la mer par sa naissance, petite-fille du titan Océan. Elle séduit involontairement Neptune qui la voit danser sur l'île de Naxos, mais se sauve pour ne pas l'épouser. Seul le dauphin, envoyé à sa recherche par son maître, réussit à la convaincre. De leur union sous-marine naîtra Triton. Elle est souvent représentée sur un char, près de son époux Neptune ou avec un dauphin à ses côtés.

■ Athéna - Minerve

Sortie tout armée du cerveau de Zeus, Athéna est à la fois la déesse de la guerre et de la sagesse et la protectrice d'Athènes. Ses attributs sont la chouette, le casque, l'égide (empruntée à Zeus), le bouclier orné de la tête de Méduse et la lance d'or. Elle correspond à la Minerve des Romains. La déesse est une figure fréquemment utilisée dans l'iconographie maritime.

■ Triton

Dieu marin, fils de Poséidon et d'Amphitrite, Triton est souvent représenté comme un homme dont le corps se termine par une double queue de poisson. Soufflant dans une conque et chevauchant un dauphin, il fait partie du cortège de Poséidon : c'est le trompette du dieu marin. Il peut aussi calmer les flots et faire cesser les tempêtes. D'après Virgile, alors que Poséidon tente d'apaiser la tempête déclenchée par Héra, Triton cherche à sauver les navires échoués.

■ Sirène

Démons marins de la légende grecque, les sirènes sont représentées comme des femmes ailées ou comme des oiseaux à tête de femme. Elles habitent une île en mer. Leurs voix mélodieuses et leurs chants attirent et abusent les marins qui sont menés à leur perte. On ne savait rien de leur apparence car pas un de ceux qui les avaient aperçues n'était revenu. Les Argonautes puis Ulysse ne succombèrent pas aux charmes démoniaques des sirènes oiseaux. De dépit, elles se jetèrent à la mer où, devenues sirènes poissons, elles nourrissent pendant des siècles l'imaginaire des marins.

■ Héraklès - Hercule

C'est le héros le plus célèbre de la mythologie classique. Sa force physique légendaire lui permet de réaliser les douze travaux qui lui furent imposés par le roi Eurysthée, en expiation de ses crimes. Le premier de ces travaux fut de débarrasser les Néméens d'un lion redoutable qu'il réussit à étouffer et dont il revêtit la peau. C'est ainsi que les sculpteurs l'ont maintes fois représenté à la poupe des vaisseaux. L'épisode de la capture du sanglier, sur la montagne Érymanthe, est un sujet d'inspiration beaucoup plus rare en sculpture navale.

Bibliographie

Les Génies de la mer, catalogue d'exposition, Musée du Québec - Musée national de la Marine, Paris, 2002

Du bois dont on fait les vaisseaux, catalogue d'exposition, Service historique de la Marine, Vincennes, 1997

Le travail des sculpteurs, Les Racines du Savoir, Gallimard Jeunesse, 1993

Karine Delobbe, *La sculpture*, Éditions PEMF, 2002

Michel Vergé-Franceschi, *Dictionnaire d'Histoire maritime*, Éditions Robert Laffont, collection Bouquins, 2002

André Zysberg et René Burlet, *Gloire et misères des galères*, Éditions Gallimard, collection Découvertes, Paris, 1987

→ Documents

La sculpture navale du XVIIe au XIXe siècle

1. Le chef d'escadre de la marine du Levant à Colbert

Extraits des lettres du chevalier de Saint-Aubin, du 21 avril et du 20 novembre 1668

Cet ouvrage [la sculpture du *Royal-Louis*] est de grande entreprise. Il faut un long temps pour le mettre en perfection. [...] J'ai beaucoup de déplaisir de ne pouvoir pas diligenter la sculpture comme je voudrais, il nous manque des ouvriers, et c'est un travail qui est long à faire.

2. Le ministre Colbert aux intendants des arsenaux

Ordonnance de 1669

Pour les ornements, quand ils ne seraient pas d'un ancien usage, je voudrais en faire de nouveaux, étant ce me semble de la grandeur du roi que les nations les plus éloignées ne reconnaissent pas seulement sa puissance par le nombre et la force des vaisseaux mais qu'ils connaissent encore sa richesse et sa magnificence par la beauté de leurs ornements.

3. Le ministre Colbert à l'intendant du port de Brest

Lettre à Pierre Chertemps du Seuil, le 10 octobre 1671

Comme Sa Majesté fera assurément entrer ses vaisseaux dans la Manche l'année prochaine, elle a quelques sujets de craindre que les Anglais ne se moquent de ces grandes machines de galeries et d'ornements dont ses vaisseaux sont surchargés. Il faudrait donc que vous examinassiez avec soin ceux dont on pourrait ou raser ou diminuer considérablement ces ornements sans préjudicier aux vaisseaux, ni apporter aucun retardement à leur préparation. [...]

Mon fils qui revient de Hollande et d'Angleterre, n'a vu aucun vaisseau qui eût de ces sortes d'ornements qui sont universellement blâmés. Les officiers de marine anglais soutiennent qu'ils ne servent à autre chose qu'à divertir l'assiduité continuelle que l'officier doit donner au commandement de son navire et à appesantir les poupes, et qu'ils sont extrêmement contraires à la navigation.

4. Colbert de Seignelay à Jean Bérain, ornemaniste

Lettre du 18 septembre 1689

J'ai reçu le dessin de la sculpture du *Soleil Royal* à la préserve de l'éperon et je l'enverrai incessamment à Brest, mais comme il faudrait que le relief en cire que je vous ai demandé y arriva peu après afin qu'on pu travailler sans retardement, je vous prie de n'y pas perdre un moment et de le finir le plus tôt que vous pourrez.

5. L'intendant Hurson au ministre Choiseul

Lettre de l'intendant du port de Toulon, 1764

On a remarqué que toutes les nations exceptés les Français, ne décorent pas autrement l'avant de leur vaisseau et qu'il ensuit de notre distinction, que dans un temps de guerre, un vaisseau ou autre bâtiment du Roy, est souvent reconnu à la mer au premier aspect et quelques fois lorsqu'il y a plus d'intérêt à ne point l'être.

6. Le ministre Sartine aux intendants des arsenaux

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 lion.

7. Le ministre Sartine à l'intendant du port de Brest

Lettre du 4 mai 1777

L'art de la sculpture n'est pour la Marine qu'un accessoire dont la perfection importe peu à ses succès, et je crois que c'est sur les dépenses de cette espèce qu'il convient d'apporter une économie scrupuleuse.

8. Le Conseil de Marine au ministre de la Marine

Rapport sur les ornements navals, le 9 novembre 1792

[...] 400 000 livres pour faire détruire à bord des vaisseaux, les couronnes, cordons, attributs de la royauté et enfin toutes les marques d'esclavage que l'œil du républicain ne peut plus contempler qu'avec horreur. [...] On prie également [le ministre] d'approuver que les vaisseaux neufs reçoivent des figures analogues aux noms qui leur seront donnés.

9. Le baron Charles Dupin, ingénieur naval

Mémoires sur la Marine et les Ponts et Chaussées de France et d'Angleterre, 1818 (Dupin fait restaurer les sculptures en 1813)

Les Renommées [de la Réale] étaient peintes en gris de perle et les tritons en couleur plus foncée ; mais les quatre bas-reliefs étaient entièrement dorés, et avec tant de soins, qu'après cent cinquante ans de durée, et malgré l'action si puissante de l'air marin, cette dorure est encore très bien conservée partout où il n'y a pas eu de fractures causées par quelque accident. [...]

Pour donner une idée de ce qu'ont dû souffrir ces statues, il suffit de faire connaître la manière dont on travaillait dans l'atelier de sculpture navale de Toulon. Au lieu de faire, pour chaque vaisseau, les modèles en terre de la principale figure, des termes..., on trouvait plus commode de copier immédiatement d'après les sculptures précieuses amassées sans aucun soin dans l'atelier ; on les couchait dans la poussière, au milieu des copeaux, à côté du bois brut qu'on voulait travailler, et le copiste les roulait successivement à terre, dans tous les sens, afin de s'en contre faciliter l'imitation. Quand on voulait travailler d'après un bas-relief, on se contentait de le poser à plat sur un établi, contre l'établi du copiste.

10. Le conservateur Pierre Zédé au directeur des musées

Lettre du conservateur du musée naval (chargé de collecter objets et modèles) au comte de Forbin, le 17 février 1828

Toutes les collections appartenant aux divers services m'ont été ouvertes de bonne grâce. Malheureusement, elles contiennent fort peu d'objets dignes de figurer au Louvre. J'ai trouvé cependant ici quelques modèles bien exécutés et j'ai désigné, pour être envoyées à Paris, les sculptures en bois qui sont toutes entières de la main de Puget. Ces sculptures se composent de deux Tritons, deux Renommées plus grandes que nature, quatre bas-reliefs composés pour une des galères de Louis XIV. Je doute que ces objets soutiennent la réputation de leur auteur lorsqu'ils seront placés au milieu des chefs d'œuvres renfermés dans le musée de Paris, mais sous le rapport de l'histoire des Arts en France, ils sont dignes d'intérêt.

11. L'historien Achille Bourgoigne

Histoire et description générale du vaisseau Le Montebello, 1842 (seule description connue d'une figure de proue in situ)

Le vaisseau, vu de l'avant à certaine distance, est imposant ; car alors il paraît dans toute sa hauteur, qui est de 9 mètres 65 cent. au-dessus du niveau de la mer et dont on ne juge pas si bien vu par le travers ; sa guibre est surmontée par le buste colossal, en bois doré, du maréchal Lannes, duc de Montebello ; il est nu tête, un manteau jeté sur son épaule gauche masque une partie de son corps, à l'exception de l'épaule droite qui reste découverte et laisse voir l'épaulette d'officier général [...]. Le ciseau du sculpteur a reproduit avec une heureuse ressemblance les traits et le costume du héros d'Esling, il est assez proportionné avec les dimensions du vaisseau...

12. L'écrivain Pierre Loti

Extrait du roman Prime Jeunesse, 1919 (l'auteur évoque son entrée à l'Ecole navale en 1867)

Les trois grands vaisseaux, je demandai timidement à un matelot de me les nommer : le plus proche était l'*Inflexible*, l'Ecole des mousses ; le second, ce *Borda* qui nous attendait ; le plus lointain, la *Bretagne*, l'Ecole des Novices. C'étaient encore un peu des vaisseaux d'autrefois, du temps héroïque de la marine à voile ; de très majestueux vaisseaux, qui avaient gardé leur mâtures ; ils étaient peints de larges bandes alternées, noires et blanches, pour délimiter nettement leurs trois ponts superposés, et combien peu ils ressemblaient à ces affreuses machines d'un gris vaseux, noyées, sournoises, infernales, que sont nos cuirassés actuels ! Ces mâtures surtout les différenciaient ; ils élevaient dans le ciel nostalgique de la tranquille soirée ces échafaudages de mâts et de vergues qui sont presque abolis en nos temps de ferrailles tristes, mais qui constituaient cependant pour les jeunes hommes de si incomparables écoles d'agilité, de santé et de force !

Le *Borda* ! Nous arrivions, nous le touchons presque, et le soleil devenu rouge faisait luire gaiement la peinture toute fraîche de sa poupe monumentale, qui était à la mode ancienne, avec de belles cariatides penchées au-dessus de l'eau pour soutenir le balcon du commandant avec leurs bras musculeux...

Quelques ministres de la Marine

Jean-Baptiste Colbert	de 1669 à 1683	sous le règne de Louis XIV
Colbert, marquis de Seignelay (fils du précédent)	de 1683 à 1690	sous le règne de Louis XIV
Louis de Phélypeaux, comte de Pontchartrain	de 1690 à 1699	sous le règne de Louis XIV
Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain (fils du précédent)	de 1699 à 1715	sous le règne de Louis XIV
Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse (fils de Louis XIV)	de 1715 à 1718	sous le règne de Louis XV
[...]		
Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas (fils et petit-fils des Pontchartrain)	de 1723 à 1749	sous le règne de Louis XV
Antoine Rouillé , comte de Jouy	de 1749 à 1754	sous le règne de Louis XV
[...]		
Etienne-François, duc de Choiseul	de 1761 à 1766	sous le règne de Louis XV
Gabriel de Choiseul , duc de Praslin (cousin du précédent)	de 1766 à 1770	sous le règne de Louis XV
[...]		
Antoine de Sartine , comte d'Alby	de 1774 à 1780	sous le règne de Louis XVI
Charles de La Croix, marquis de Castries	de 1780 à 1787	sous le règne de Louis XVI

Lexique

Aubier	Partie jeune de l'arbre, située sous l'écorce. De teinte plus claire que le cœur. Inutilisable pour la sculpture.
Bas-relief	Sculpture dont les formes en volume dépassent peu du fond.
Buis	Bois de couleur jaune, dense, homogène, dur et très résistant, à grain fin. Il est susceptible d'un superbe poli.
Cèdre	Bois incorruptible, peu cassant, à la résine odorante. L'un des meilleurs bois de Marine pour les bordés.
Chêne vert	Bois très dur, l'un des meilleur bois de Marine.
Copeaux	Particules de bois enlevées avec un instrument tranchant.
Croquis	Dessin préparatoire indiquant les traits essentiels. Il précède l'étude et l'esquisse.
Epure	Dessin représentant l'objet à réaliser sous divers angles (vue de face, de côté...)
Essence	Espèce d'arbres.
Fermeoir	Outil du sculpteur. Ciseau affûté à double biseau pour les travaux rectilignes.
Frêne	Bois clair sans aubier. Sa résistance à la flexion est excellente. Il est utilisé pour les mâts, les avirons...
Gouge	Outil de base du sculpteur, creusé en canal, à bout tranchant et courbe.
Gravure	Technique consistant à tracer un trait en creux sur une surface dure (bois, marbre, pierre...).
Haut-relief	Sculpture dont les formes en volume se détachent du fond.
Mélèze	Bois au cœur rougeâtre, riche en résine et résistant. Convient parfaitement aux ponts, bordés et mâtures.
Modelage	Action de malaxer la matière pour en faire surgir une forme, avec les mains et à l'aide d'outils spécifiques.
Noyer	Bois exceptionnel. Son grain fin et homogène, son beau poli le destinent admirablement à la sculpture.
Orme	Bois dur, très résistant, utilisé dans la Marine à condition de ne pas subir l'alternance sécheresse/humidité.
Pigment	Substance d'origine organique, minérale ou chimique, servant de base à la couleur.
Relief	Sculpture de détachant plus ou moins d'un fond plat. On les regarde de face.
Ronde-bosse	Sculpture autour de laquelle on peut tourner pour en voir tous les côtés.
Sapin	Bois homogène, léger et résistant. Son élasticité en fait un excellent bois de mâture.
Tilleul	Bois blanc facile à travailler.

Musée national
de la Marine

→ Parcours 2nd degré

Paris

La sculpture navale du XVIIe au XIXe siècle

Objectifs

Découvrir et comprendre la diversité d'un genre artistique
Comprendre la genèse d'une œuvre

Compétences à acquérir

Lire et analyser une image
Replacer une œuvre dans son contexte artistique et politique

Liens avec les programmes scolaires

■ Français

Raisonner, argumenter, structurer sa pensée
Développer son imagination, son goût et son sens de la beauté

■ Histoire

Connaître des repères importants de l'histoire : le règne de Louis XIV
Savoir exploiter des documents

■ Histoire des arts

Développer une culture artistique et un vocabulaire propre à la sculpture
Travailler sur la question de la ressemblance et de la représentation d'un sujet
Travailler sur le statut de l'image et son intention de communication, sur les relations entre art et pouvoir
Faire l'analyse plastique d'une œuvre

Pourquoi décorer un navire de guerre ?

- A partir du modèle, localiser le décor sur un vaisseau. Rechercher une explication à une telle localisation.
- Remarquer la figure de proue. Qui représente-t-elle ? (le roi sous les traits d'un général romain) Quel message diffuse ce décor ?
- Lister les raisons pour lesquelles on décore les vaisseaux de guerre dans la France de l'Ancien Régime.
- Observer le modèle de *L'Artésien*. Expliquer le don fait par les états d'Artois au souverain.

Sur place

Modèle du vaisseau *Louis XV*, 1720 / Modèle du vaisseau *L'Artésien*, 1762

A l'appui

Fiche Repères : Un décor à la gloire du roi

Fiche Documents : 2. Le ministre Colbert aux intendants des arsenaux

Fiche Activités : 1. Un décor à la gloire du roi / 2. De la proue à la poupe

Les sculpteurs de l'arsenal

- Introduire le rôle d'un arsenal (port militaire) dans la construction de la flotte de guerre. Expliquer qu'un atelier de sculpture y est installé.
- Observer le portrait et reconnaître le métier de celui qui pose, les outils à la main (gouge et massette).
- Remarquer l'initiale A gravée sur le manche de la gouge. Pourquoi les ouvriers marquent-ils ainsi leurs outils ?
- Expliquer ensuite les étapes de la sculpture sur bois, du choix de l'essence (fonction de l'usage) à la technique de la taille directe.

Sur place

Tableau *Portrait d'un sculpteur de figures de proue*, 1845

A l'appui

Fiche Repères : La sculpture sur bois

Fiche Documents : 1. Citation de Saint-Aubin / 7. Citation de Sartine

Une figure pour protéger le navire

- Tourner autour de la figure. Préciser sa hauteur (env. 4 m). La comparer au modèle. Imaginer la taille réelle du navire.
- Décrire les attributs du personnage (foudre de Jupiter, couronne de laurier...). Rappeler que c'est Napoléon qui est ainsi représenté en empereur romain. Pourquoi ? (choix d'un personnage puissant pour protéger le navire)
- Faire le lien entre le nom du navire et la figure de proue (victoire des guerres napoléoniennes)

Sur place

Buste de Napoléon Ier, figure de proue du vaisseau *Iena*, 1846 / Modèle du vaisseau *Valmy*, 1847

A l'appui

Fiche Repères : Une pratique ancienne

La naissance d'une figure de proue

- Expliquer la genèse d'une figure de proue, du dessin préparatoire à la taille directe du bois. S'appuyer sur les reproductions au mur.
- Expliquer le rôle intermédiaire du modèle de cire (modèle en trois dimensions).
- Insister sur le caractère fragile et éphémère de ces œuvres.
- Choisir un modèle et le décrire en détail. Remarquer la manière dont la figure de proue épouse l'avant du navire.

Sur place

Minerve, projet de figure de proue, cire rouge et bois peint, vers 1750

Lion bondissant, projet de figure de proue pour le vaisseau *L'Actif*, cire et bois, 1752

A l'appui

Fiche Repères : Les dessins préparatoires / Le modèle de cire

Fiche Documents : 4. Colbert à Jean Bérain, ornemaniste

Fiche Activités : 2. De la proue à la poupe / 3. La genèse d'une sculpture

Les arts et le pouvoir

- Rappeler que, pour Colbert, la décoration navale et tous les autres arts servent à mettre en valeur l'image du roi.
- Repérer sur le modèle la localisation du décor sculpté : à l'éperon, et surtout sur le carrosse (château arrière des galères).
- A quoi sert une galère ? (prison flottante et navire de guerre). Pourquoi un tel décor ? (navire de commandement)
- Rappeler que Louis XIV a choisi le soleil comme emblème. Nommer la divinité antique auquel on l'identifie (Apollon). Repérer tous les éléments du décor qui y font référence.
- Préciser l'image que veut donner de lui le roi (à l'instar du dieu grec, le souverain ramène la paix et protège les arts).

Sur place

Sculptures de la *Réale*, 1694
Modèle de la galère *Réale*

A l'appui

Fiche Repères : Le décor de la *Réale*
Fiche Documents : 9. Citation de Charles Dupin / 10. Citation de Pierre Zédé

Observation 6

Les figures mythologiques

- Raconter l'histoire de Persée, héros grec, fils de Danaé, à qui le roi Polydecte avait demandé la tête d'une Gorgone. Hermès et Athéna lui avaient offert, l'un une épée que les écailles de la Gorgone ne pourraient briser, l'autre son bouclier à utiliser comme un miroir. Chaussé de ses sandales ailées, Persée vola au-dessus des Gorgones endormies. Il trancha le cou de Méduse, saisit sa tête sans la regarder puis la jeta dans sa besace.
- Repérer Persée et la Gorgone sur le panneau sculpté. A quoi reconnaît-on le héros (sandales, épée, cuirasse, casque) ? Et Méduse ?
- Que signifie un tel thème sur un navire de guerre ? (lutte du bien contre le mal)
- A partir des indices iconographiques (fiche Activités 6) et de la liste des divinités (fiche Repères), identifier les différents personnages de la mythologie présents dans la salle.

Sur place

Décor de poupe de galère, *Persée terrassant Méduse*, 1690

A l'appui

Fiche Repères : Les figures mythologiques
Fiche Activités : 4. La mythologie inspire l'iconographie navale

Observation 7

Les personnages historiques

- Rappeler le rôle prophylactique de la figure de proue. Pourquoi choisit-on souvent des personnages célèbres ?
- Présenter Abraham Duquesne (1610-1688), officier de marine, chef d'escadre sous le règne de Louis XIV. Repérer les indices de son métier (uniforme, bicorne).
- Présenter Charles Ier le grand (742-814) dit Charlemagne, empereur d'Occident. Comparer son buste sculpté au portrait peint conservé au musée de l'Histoire de France de Versailles. Lister ressemblances et différences. Repérer leur date de création. Lequel a inspiré l'autre ?

Sur place

Buste de Duquesne, figure de proue du vaisseau *Duquesne*, 1822
Buste de Charlemagne, figure de proue du vaisseau *Charlemagne*, 1851

A l'appui

Fiche Repères : De la Révolution à l'Empire
Fiche Documents : 11. Citation d'Achille Bourgonne
Fiche Activités : 5. Un portrait imaginaire

Restaurations et réemploi

- Un exemple de restauration : Henri IV.

Raconter l'histoire du vaisseau pris dans la tempête, échoué sur un banc de sable et enlisé pendant 18 mois, puis le sauvetage et la restauration de la figure de proue.

Observer la sculpture et repérer les pièces de bois ajoutées.

- Un exemple de réemploi : Brennus.

Observer un modèle de cuirassé. Pourquoi le cuirassé n'a-t-il plus de figure de proue ?

Raconter l'étonnante histoire de cette dernière figure de proue. Repérer la différence de matériau entre le buste et le casque.

Sur place

Buste de Henri IV, figure de proue du vaisseau *Henri IV*, 1848

Buste de Brennus, figure de proue du cuirassé *Brennus*, 1899

Modèle du cuirassé *Gloire*, 1859

A l'appui

Fiche Repères : La fin du décor naval

Fiche Documents : 9. Citation de Charles Dupin / 10. Citation de Pierre Zédé

Prolonger la visite...

■ Après la visite

Etudier un récit du siècle de Louis XIV, littérature ou théâtre.

Visionner le film qui décrit la passion de Louis XIV pour les arts : *Le roi danse* de Gérard Corbiau (2000). Danseur émérite, Louis XIV y incarne Apollon dans *Les Noces de Pélée et de Thétis* et *Les Amants magnifiques*.

■ Visites complémentaires

Château de Versailles

Le décor mêle les attributs du dieu (lauriers, lyre, trépied) aux emblèmes royaux (double L, couronne royale, sceptre, main de justice). Nombreuses représentations du Roi Soleil en Apollon : *Portrait allégorique de la famille de Louis XIV* par Jean Nocret 1670, le Salon d'Apollon ou chambre de parade du roi, les Bains d'Apollon, le Bassin d'Apollon, le Bosquet du Dauphin...)

Musée du Louvre

La sculpture grecque classique pour découvrir des œuvres qui racontent la mythologie antique.

Musée Rodin

Des visites pour mieux comprendre la genèse d'une œuvre sculptée, de la technique à la stylistique.

Musée national
de la Marine

→ Activités 2nd degré

La sculpture navale du XVIIe au XIXe siècle

Activité 1 : Un décor à la gloire du roi

Dessin *Ornements de poupe du vaisseau Le Brillant*, Jean Bérain, 1690 © MnM P. Dantec

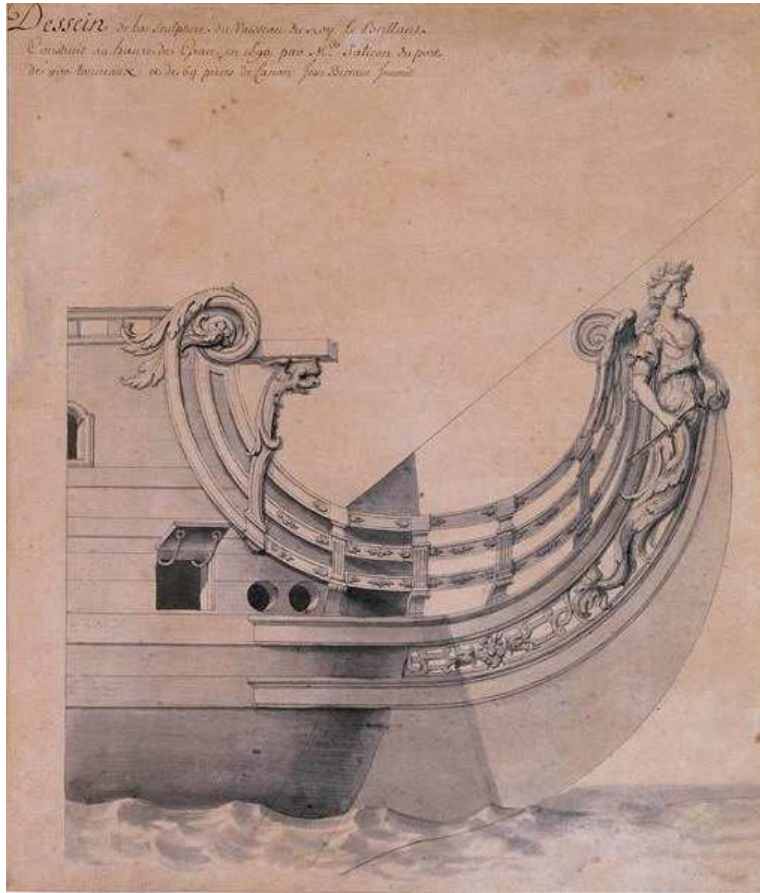
Sur le dessin, repérez
et entourez les éléments
qui représentent le roi.

Activité 2 : De la proue à la poupe

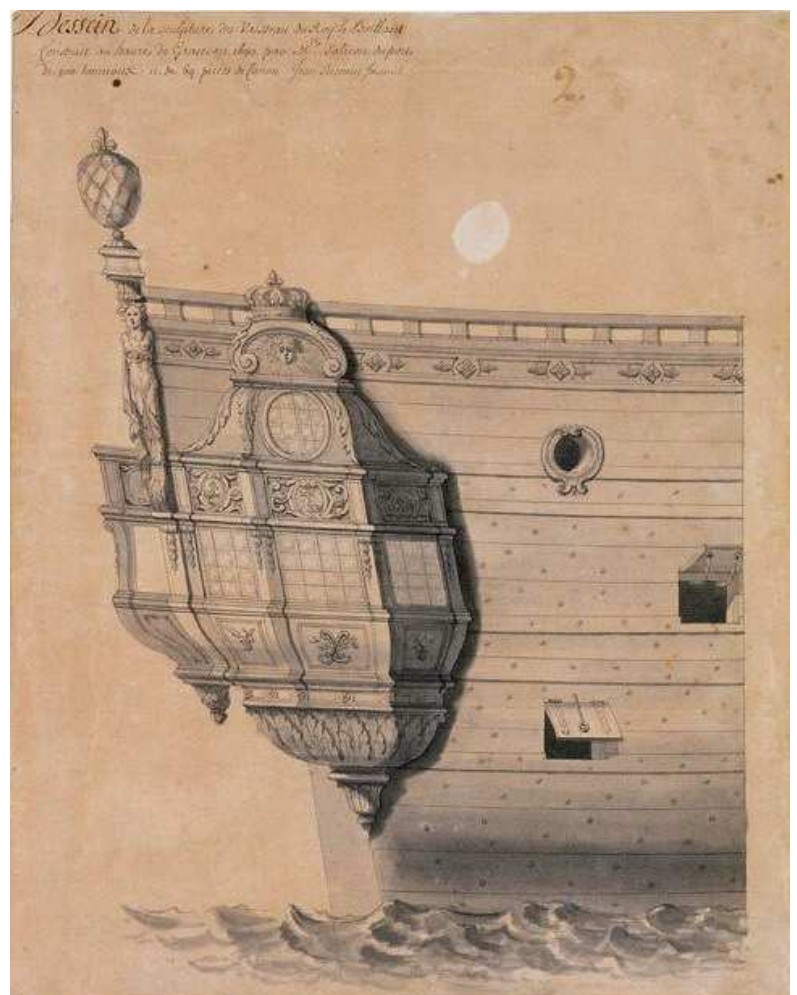
Dessin Ornaments de poupe du vaisseau Le Brillant, Jean Bérain, 1690 © MnM P. Dantec

La proue

Identifiez la figure de proue à partir de ses attributs

Les bouteilles

Activité 4 : La mythologie inspire l'iconographie navale

Ornements de poupe de la galère *Réale* (détail), 1694 © MnM P. Dantec

Neptune, figure de proue du canot de l'empereur, Van Petersen, 1810 © MnM P. Dantec

Après avoir identifié chaque divinité, racontez un épisode de leur légende.

Activité 5 : Un portrait imaginaire

Tableau *Portrait de Charles Ier dit Charlemagne*, Louis-Félix Amiel, 1837 © Musée de l'Histoire de France, Château de Versailles

Comparer le tableau à la figure de proue. Lister les ressemblances et les différences.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Musée national de la Marine

Auteurs : Service culturel, Paris 2002