

SCULPTEURS D'ART ET FONDEURS

Newsletter 45 du 01/02/2023

Bonjour, Ami de passage, quel est ton métier ? Moi ?, je suis fondeur, fondeur d'art...une réponse entraînant un certain flou auprès de l'interlocuteur. Dis moi, comment travailles tu ? Tu verras mes œuvres dans les musées et expositions, dans les salons ... mon nom ne fera pas l'objet d'une publicité particulière, parfois une inscription sur un socle de métal fondu ...

Arc du Carrousel. La restauration conduite par la paix et la victoire. François Joseph Bosio.1828

Le cuivre, métal assez répandu dans les carrières à ciel ouvert du monde antique, était connu depuis – 9 000 ans avant notre ère. Il peut se fondre à 1 000° mais manque de dureté. Puis vint l'étain : un voyage complexe depuis les Cornouailles, Phéniciens et Grecs , parmi d'autres, étaient demandeurs; fusionné avec le cuivre, renforce sa résistance, décuplant ses possibilités d'utilisation : le bronze l'alliage le plus connu de l'humanité s'éveilla. Un ancien site de fusion cuivre – bronze, sera localisé en Serbie, - 5 000 ans avant notre ère.

En France, en 1648, à l'initiative du peintre **Charles Le Brun**, fondation de l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture, sous protection de Mazarin. Opportunité pour les fondeurs de partager un standing académique ...

Charles Le Brun par Nicolas de Largillière. 1683-1686

Auguste Rodin (1840-1917) venait d'une famille bien intégrée dans la classe moyenne. Dès sa jeunesse il crayonna beaucoup, étudia peu. Il échoue à trois reprises à l'entrée aux Beaux-Arts. Viril, il écope du surnom de « bouc sacré », trouve sa vocation en observant des sculpteurs malaxant de la glaise. Travaille pour différents décorateurs, voyages en Belgique, en Italie, réussit en 1877 à sortir une statue hyperréaliste « l'âge d'Airain » un nu considéré comme trop parfait, qui lui causa quelques soucis, « j'ai pour le nu une admiration infinie » ... à 37 ans il avait attiré les regards et en 1880, l'état lui achète son « âge d'Airain » et lui commande « la porte de l'Enfer » de « la divine comédie » de Dante. Passionné par cet auteur on peut penser que ce titre de commande ait été suggéré par Rodin. Parmi les 500 sculptures bronze, coulées par Rodin, celles qui lui assurent une réputation planétaire : 1589 : le penseur, 1886-1889 : le baiser, 1888 : le monument à Balzac. Son fondeur attiré fut un certain **Barbedienne** ...

L'âge d'airain
Rodin. 1877

Les ombres
Rodin 1880-1886

Monument à Balzac
Rodin 1891 - 1897

Vie sentimentale hachée : Avec **Camille Claudel**, l'ainée de Paul, l'écrivain, leur relation fusionnelle, le château de l'Islette, en Touraine. Il y produira « la petite châtelaine », elle plus tard et ailleurs « la valse » ... **Rose Beuret**, avait 20 ans, venait de Lorraine, travaillait chez Mme Paul : confection de fleurs artificielles. Avec son minois d'innocence interrogative, elle posait parfois pour des artistes, rencontra Rodin, devint sa compagne. Ensemble, ils eurent un fils, **Eugène Beuret** (1866-1934) que Rodin refusa de reconnaître. Elle passa sa vie au service du maître souffrant des avanies que lui portèrent les liaisons d'Auguste, avec Camille, **Claire Coudert** duchesse de Choiseul, **Jeanne Bardey**, **Gwen John**, de furtifs modèles et autres ...Toujours fidèle, habitant avec lui dans sa « Villa des Brillants », dépassant les 50 ans à son total service, elle fut « récompensée » par un mariage « in extremis, » le 29 Janvier 1917 : 72 ans pour elle, 77 ans pour lui. Deux ministres, son docteur, une femme de lettre, assistaient à cette union. Rose succomba 15 jours après son mariage, Auguste Rodin, « ne termina pas l'année ».

Rose Beuret

Camille Claudel

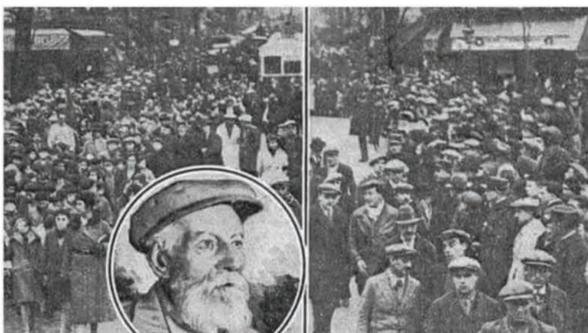
Ferdinand Barbedienne

Ferdinand Barbedienne (1810-1892) devint l'un des plus célèbres fondeurs français. Il démarra sa vie professionnelle à 13 ans, stage de sellier, puis commis dans une affaire de papier peint, dont il deviendra l'associé. Il rencontra **Achille Collas**, autodidacte comme lui, ingénieux mécanicien, qui commercialisait un cylindre à décorer papiers et tissus. Ils s'associèrent, Barbedienne s'intéressait aux fonderies, au moyen de réduire le temps de production de différents objets, statuettes, bronzes antiques. Une période difficile « à deux doigts de la perte » malgré le montant modeste du salaire versé à leurs ouvriers. À ce moment Achille Collas finalisa son procédé mécanique permettant de réduire les sculptures en ronde bosse au moyen d'un pantographe. Multipliant les copies de bronze, depuis les Antiques (Vénus de Milo), jusqu'aux sculpteurs modernes comme David d'Angers, Bosio, Clésinger et d'autres, avec qui il signe des contrats d'exclusivité pour la commercialisation de leurs œuvres. La firme Collas-Barbedienne domina le marché, ramenait des médailles des expositions de Londres 1864, Paris 1865, employait quelques 400 ouvriers.

Atelier de montage de la maison Barbedienne

La firme s'enrichissait, les revendications du personnel s'agrégeaient depuis quelques mois. Une grève très dure des ouvriers du bronze se déclencha dans les années 1867/1869 ; 5000 bronziers français reçurent le soutien de leurs collègues anglais de l'Association internationale du Travail. (AIT). **Karl Marx** (le Capital) qui séjournait à Paris avant d'être expulsé vers Londres, fut surpris par le nombre de grévistes. L'apport anglais poussa Barbedienne et autres à négocier.

Défilé d'ouvriers bronziers lors des obsèques de Zéphirin Camélinat, figure de la Grève des bronziers puis de la Commune

L'Ami de rencontre suivait la foule, souriant les grévistes avaient obtenu une augmentation de 25% de salaire et la réduction d'une heure de leur temps de travail journalier. Mais surtout, cette profession d'ouvriers fondeurs et bronziers, toute l'Europe avait appris à la connaître.

LIBRAIRIE

CLIQUER SUR LES VIGNETTES POUR LIRE

LES 4èmes DE COUVERTURE

Le livre de référence du musée Rodin

[Acheter](#)

Le livre de référence sur les œuvres de Barbedienne

[Acheter](#)

La référence des amateurs avisés

[Acheter](#)

Les coulisses de l'exploit Barbedienne - Collas

[Acheter](#)

La sculpture française rayonnante

[Acheter](#)

Les bronzes de la renaissance italienne

[Acheter](#)

GALERIE

DES SCULPTEURS D'ART ET FONDEURS

Cliquer sur les vignettes pour les agrandir

UN ART MAJEUR

3.500 av.JC. Cette main serait la première

représentation d'une partie du corps humain en métal trouvée en Europe L'objet est composé de 500 grammes de bronze.

[En savoir plus](#)

2500 av.JC. Jeune femme dansant. Civilisation du Mohenjo Daro. Cette sculpture serait la première à avoir été réalisée en bronze. Elle marque un changement historique important. Jusqu'ici utilisé pour fabriquer des outils ou des armes, le bronze devient, grâce à elle, un matériau artistique et spirituel.

690 av.JC. Le décor de ce Kylix grec représente l'atelier du fondeur:

[Descriptif 1](#) [Descriptif 2](#)

170. Statue équestre de Marc Aurèle.

C'est sans doute la statue équestre la plus célèbre, et aussi la plus ancienne, étant la seule de la Rome antique qui soit parvenue jusqu'à nous. Reposant sur trois pieds, le cheval et son cavalier de bronze montrent la maîtrise des fondeurs antiques. La statue était à l'origine entièrement dorée.

[Les bronzes gréco-romains](#)

800. Statue équestre de Charlemagne.

Entre le 5ème et le 15ème siècle, la sculpture en bronze sombre dans l'oubli. Le christianisme s'oppose idéologiquement à la sculpture monumentale, lui préférant les petites figurines en ivoire et les croix. De nombreux chefs-d'œuvre antiques ont même été fondus pour d'autres usages. Ces deux facteurs ont entraîné la quasi-disparition de la sculpture en bronze en Europe au Moyen ge.

[Brève histoire de la sculpture en bronze](#)

1430. "David" Donatello.

Dans une période caractérisée par un regain d'intérêt pour l'Antiquité classique, il n'est pas surprenant que la sculpture en bronze fasse son grand retour à la Renaissance. Cette œuvre témoigne de la maîtrise de cet art à la Renaissance

[Pour la beauté du bronze](#)

1543. "l'Apollon du Belvédère". Le Primatice.

François Ier. fait entrer la France dans la Renaissance. Son inspiration suprême : l'Italie de l'Antiquité. Son projet en matière de bronze est d'une grande ampleur. Pour contrôler les fontes, il les place sous le contrôle de l'Etat. A Fontainebleau, un atelier se charge de reproduire ce qu'on appelle alors les « anticales ».

[En savoir plus](#)

1685. "Le Rhône". JB.Tuby.

L'arrivée de Louvois à la surintendance des Bâtiments du roi marque la prolifération, à Versailles, de la statuaire en bronze. Les frères zurichois Jean-Jacques et Balthazar Keller, autrefois fondeurs de canons, entrent au service de Louvois comme fondeurs d'art ; Balthazar Keller dirige pendant dix ans la fonderie de l' Arsenal devenue alors le siège d'une activité intense.

[La statuaire de Versailles](#)

1776. "Homme écorché" par JA.Houdon.

Bronze, marbre ou terre cuite : la sculpture est l'un des domaines majeurs du XVIIIe siècle français. Servie par des virtuoses, de Pigalle à Houdon, elle déploie son raffinement loin dans le siècle tout en adaptant son langage à des enjeux nouveaux, parmi lesquels l'expression de l'individualité.

[Les sculpteurs français du XVIIIe](#)

LA MODERNITÉ

Auguste Rodin (1840-1917), sculpteur ayant abordé le néo-baroque, le symbolisme et le réalisme, est considéré comme l'inventeur de la sculpture moderne. Avec son Monument à Balzac il expose son manifeste de la modernité en sculpture et provoque un scandale lors de sa présentation publique. Ses disciples Camille Claudel, et Antoine Bourdelle assurent la transition vers le XXe siècle.

[Le scandale](#)

1870 "Rose Beuret en mignon" Oeuvre d'Auguste Rodin. Bronze Musée des beaux-arts d'Angers

Rose Beuret fut la compagne de toute la vie de Rodin, qui ne l'épousa que quelques semaines avant sa mort, en 1917. Elle rencontra Rodin lorsque celui-ci travaillait au fronton du théâtre des Gobelins, en 1864, à Paris.

[Le roman de Rose et Auguste](#)

1916. " Camille au bonnet". A.Rodin.

Quand Camille Claudel entra pour la première fois dans l'atelier de Rodin, elle avait vingt ans.

[Une relation destructrice](#)

1905. " La muse de Whistler, grand modèle nu, bras coupés.". A.Rodin

Destiné à rendre hommage au peintre John McNeill Whistler, Rodin a finalement figuré non le peintre mais sa muse inspiratrice, à laquelle Gwen John, peintre galloise, modèle et maîtresse du sculpteur, a prêté ses traits.

[Anecdotes Gwen-Rodin](#) [Les secrets de Rodin](#)

1908. "Buste souriant" de la duchesse de Choiseul. par Rodin.

Elle fut la dernière grande passion d'Auguste Rodin. Toute sa vie, Rodin a aimé des femmes, de fortes personnalités, dans une relation amoureuse toujours indissociable d'une dimension artistique.

[L'homme qui aimait les femmes](#)

1915-1916. Rodin sculptant la fille de Jeanne Bardey.

Dessinatrice et sculptrice de talent, cette Lyonnaise fut comparée à Camille Claudel. Femme indépendante et engagée, elle fut la maîtresse d'Edouard Herriot et d'Auguste Rodin, son maître en sculpture qui faillit lui léguer toute son œuvre.

[En savoir plus](#)

"La porte de l'enfer" de Rodin

Commandée en 1879 cette œuvre constitua tout au long de sa vie son plus important travail et d'où furent extraites pendant plus de 30 ans ses plus fameuses sculptures individuelles dont le célèbre Penseur. Les ombres au quimper de la porte sont visibles à notre musée de Quimper.

[Histoire de l'oeuvre](#) [Étude de l'oeuvre.](#)

[Les ombres au musée de Quimper](#)

Tombe de Ferdinand Barbedienne (1810-1892) au cimetière du père Lachaise.

Ferdinand Barbedienne en s'associant avec Achille Collas devint le plus célèbre bronzier de France. L'essor de l'entreprise, soutenu par les commandes officielles, est fulgurant sous le second Empire. Il choisit lui même machines et modèles, dont ses concurrents sont impuissants à égaler la variété.

[En savoir plus](#) [Série d'articles sur Barbedienne](#)

1835. Portrait d'Achille Collas par David d'Angers

Achille Collas, (1795-1859), ingénieur, graveur et illustrateur, est l'inventeur du procédé qui permet de reproduire en réduction des objets sculptés. Avec Barbedienne ils cumulent les distinctions aux expositions universelles de 1851 et 1855.

• Principe simplifié du pantographe de Collas

1880. La vénus de Milo sera la première production

"en réduction" issue de la collaboration Barbedienne-Collas. Elle existe en plusieurs dimensions de 17 à 65 cm. Malgré le nombre important d'épreuves en circulation la côte des Barbedienne-Collas reste élevée.

[En savoir plus](#)

1877. "Thésée combattant le centaure Biénor" par Antoine Louis Barye.

Barbedienne ne s'est pas contenté de "réduire" les statues antiques, il a également été apprécié par les meilleurs sculpteurs pour réaliser leurs œuvres monumentales..

[Les grands fondeurs de bronze](#)