

**L'évolution du mobilier
dans son contexte européen**

1ère partie – la Commode
de sa naissance à la fin du 18e siècle

Cercle Munster

14 avril 2005

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

Plan

- Préambule : les fils conducteurs et le cadre de l'exposé
- Brefs rappels : ☞ fin du Moyen-âge (1453)
☞ Renaissance (16e s)
☞ Baroque et classicisme (17es)
- Rocaille et Rococo : 1ere partie 18e s.
- Néo-classicisme : 2e partie 18e s.
- Conseils pratiques

Les deux fils conducteurs de l'exposé

- N'acheter que ce que l'on aime mais sans se laisser rouler
- Les fluctuations de l'histoire permettent à l'amateur de meubles et d'objets d'art de comprendre et d'expliquer leurs perpétuelles mutations

1- Préambule

1-1 Les 2 fils conducteurs de nos exposés

- A- **L'attrait esthétique est très important pour l'amateur de meubles ou d'objets d'art. Il n'y a cependant jamais de raison de se laisser rouler.**

Malheureusement à ce jour, il est inouï de constater la proportion d'objets réputés « anciens » ou « garantis d'époque » qu'ine doivent leur cachet qu'à l'habileté d'un « patineur » voire à l'audace ou aux astuces d'un de ces nombreux forbans du commerce de l'antiquité.

- B- **Les fluctuations de l'histoire permettent à l'amateur de meubles et d'objets d'art de comprendre et d'expliquer leurs perpétuelles mutations.**

De tout temps, l'Homme a conçu sa demeure en fonction de ses **goûts, de ses aspirations et de ses ressources**. L'esprit d'une époque se reflète plus encore dans les meubles, par nature fragiles, éphémères et renouvelables que dans son architecture. Ainsi les meubles tour à tour rigides et austères sous le règne de Louis XIII, pompeux et solennels au temps de Louis XIV, décontractés et confortables sous Louis XV et Louis XVI, évoquent des comportements, des attitudes et des modes de vie complètement différents les uns des autres.

1- Préambule

■ Cadre de l'expose

- 3 Pays européens : France, Italie, Angleterre, ainsi que Pays germaniques, Espagne, Portugal, Pays-Bas
- Un type de meuble : la commode
- De qualité et à la portée des amateurs éclairés
- Une période : Jusqu'à la fin du 18e siècle

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

1- Préambule

1-2 Quel est le cadre du présent exposé

Dans le temps qui nous est imputé, pour le présent exposé, nous devons nous imposer un certain nombre de limites :

1- Nous allons nous concentrer sur 3 pays européens : La France, l'Italie,, l'Angleterre. En effet, on peut constater que pour l'essentiel, ces pays ont été déterminants dans l'évolution des mœurs et du mobilier des autres pays d'Europe tels que, l'Espagne, le Portugal, les pays germaniques et les Pays-bas que nous aborderons mais également les pays nordiques et la Russie que nous n'aborderons pas ici.

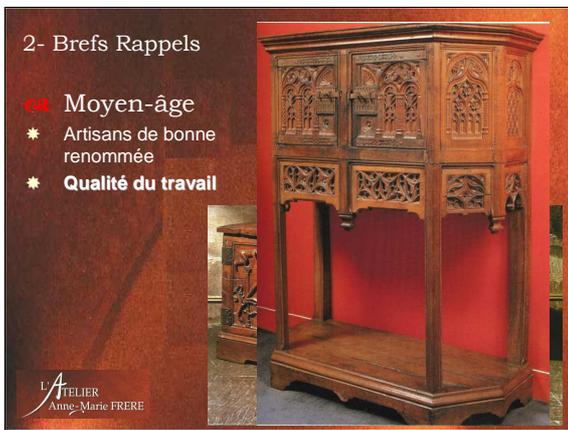
2- Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur **un** type de meuble, qui est la **commode**.

3- nous allons nous intéresser aux commodes de qualité, c'est-à-dire de très bonne ébénisterie et qui sont accessibles et à la portée des collectionneurs et des amateurs éclairés.

Nous avons exclu les meubles exceptionnels souvent d'origine royale qui sont d'habitude préemptés par les musées et dont les prix se comptent pas centaines de milliers ou millions d'euros.

4- Dans cette première partie, nous allons nous concentrer sur une période d'environ 100 ans, allant de la naissance de la commode jusqu'à la révolution française. La 2e partie, prévue pour avoir lieu le 18/10/05 sera consacrée à la période allant de la fin du 18e siècle jusqu'à 1930.

Selon votre intérêt, de tels exposés pourront ultérieurement être déclinés vers d'autres types de meubles comme les sièges, les armoires et buffets, les tables et bureaux,... ainsi qu'à la céramique.

2-1 Le Moyen-âge

L'on s'accorde à faire coïncider la **fin du Moyen-Âge** et donc le début des temps modernes avec la prise de Constantinople par les Turcs en 1453.

Dès la fin du Moyen-Âge, les clients n'hésitent pas à faire appel à des artisans habitant très loin mais dont la renommée est bien établie. Ces clients encouragent l'habileté des ouvriers et il n'est pas rare de trouver décomptées des gratifications ou des primes à la qualité de l'ouvrage (plutôt qu'à la rapidité d'exécution). Le souci d'assurer et de maintenir la qualité du travail est constant dans l'esprit du Moyen-Âge et se retrouve dans tous les statuts des métiers jusqu'à la fin du 18e siècle.

Ainsi y trouve-t-on en bonne place, avec grand souci de détails, non seulement la description des techniques prescrites mais aussi des interdictions telles celles d'introduire dans les ouvrages de l'aubier, des nœuds, du bois échauffé ou piqué ou encore de « jaulnyr » ceux-ci (c'est-à-dire de passer une teinte) avant qu'ils ne soient vendus.

2- Brefs rappels

2-1 Au 16e siècle, La Renaissance

Le **16e siècle** (Cinquecento), que l'on fait débiter entre 1480 et 1520, est généralement considéré comme celui de la **Renaissance** en Europe

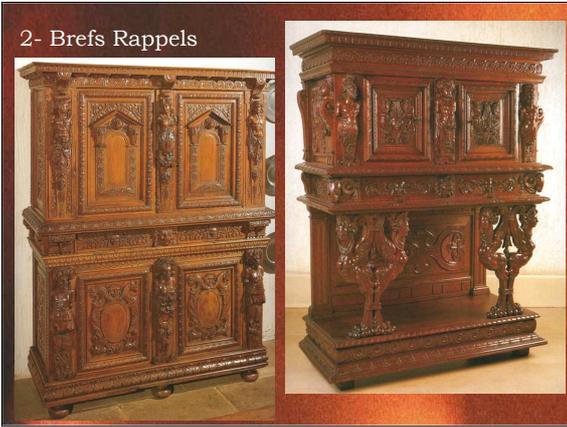
De par le monde, on se souvient de 1492, date du premier voyage de Christophe Colomb cherchant les Indes par l'ouest et du premier voyage de Vasco de Gama trouvant les Indes par le sud de l'Afrique.

Le 16e siècle s'est aussi illustré par l'apparition du livre imprimé qui contribue à l'essor de l'humanisme puis de la Réforme ainsi qu'à la fixation des langues nationales. Les humanistes tel Érasme osent commenter les Écritures, le moine Luther expose ses thèses pour réformer l'Église et Henri VIII fonde l'Église anglicane tandis que l'ouverture du Concile de Trente en 1545 entame le début de la contre réforme.

En Italie le 16e siècle s'est illustré par

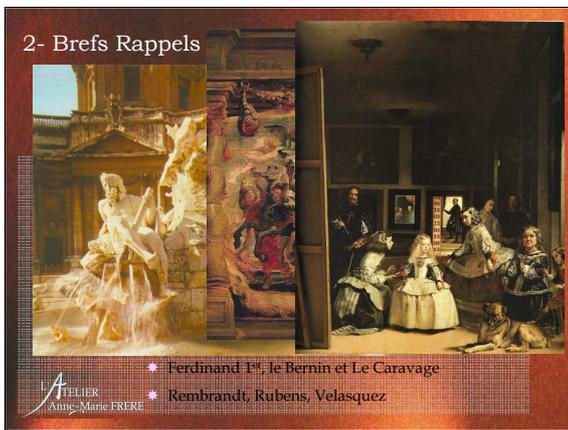
- Laurent le Magnifique, Alexandre Borgia,
- Léonard de Vinci, Michel-Ange, Copernic, Machiavel, Raphaël et la construction de Saint Pierre de Rome.

2- Brefs Rappels

Les meubles Renaissance authentiques sont presque aussi rares aujourd'hui que ceux de l'époque gothique.

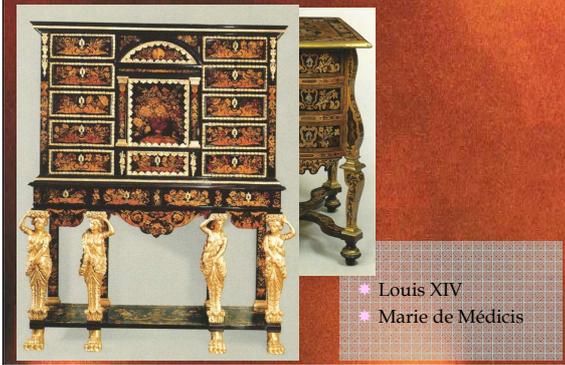
Par contre, une partie importante du mobilier Renaissance a été immortalisée, et s'en serait bien passé, par les innombrables imitations de la fin du 19e siècle (type salle à manger dites de style Henri II ou meubles dits de style dantesque) qui encombrant les salles de vente européennes.

2-2 Au 17e siècle, le Baroque et le classicisme

Durant une grande partie du **17e siècle**, Baroque et Classicisme sont les deux grands courants qui s'affrontent et se conjuguent en des dosages où se reflète la sensibilité de chaque peuple.

- Le **baroque** prend naissance en Italie et se répand en Espagne, dans les pays germaniques, la partie catholique des Pays-bas et en Europe centrale.
- Le **classicisme** résiste principalement en France mais également en Angleterre et dans la partie protestante des Pays-bas.

2- Brefs rappels

2-2 Au 17e siècle, le Baroque et le classicisme

Le 17e siècle s'est illustré

- en Italie par Ferdinand 1er de Médicis ainsi que par Le Bernin et Le Caravage
- en Europe, par Marie de Médicis, Louis XIV, Molière, Mme de Sévigné, par Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Vélasquez.
- Échec en 1683 du siège de Vienne par les Turcs (qui, comme il faut le savoir, sont d'origine mongole et non pas arabe).

3- Le courant *Rocaille et Rococo*

Durant la 1ère partie du 18e siècle un courant plus intime se substitue à la grandeur baroque

- ☞ Prédominance de courbes et de rythmes alertes.
- ☞ Esprit d'invention très développé
- ☞ **Naissance de la commode**

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

3- Rocaille et Rococo

3-1 Introduction

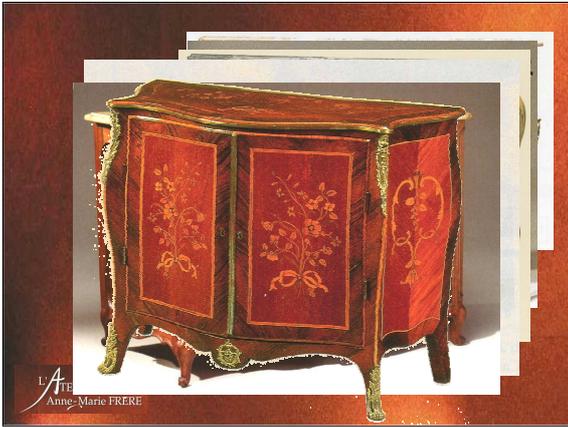
Durant la première partie du XVIIIe siècle (settecento), un courant plus raffiné, plus maniéré, plus intime, se substitue à la grandeur baroque.

Ce nouveau courant se caractérise d'autre part par une prédominance de courbes et de rythmes alertes.

✦ En France surtout mais aussi en Angleterre, ce courant est interprété avec mesure et harmonie.

✦ En Italie et dans les pays germaniques, l'esprit d'invention touche parfois à l'extravagance.

Il se traduit d'autre part par un esprit d'invention très développé

3- Rocaille et Rococo

La commode est l'illustration par excellence de cet esprit d'invention

A sa naissance, on ne sait pas très bien comment appeler ce bâtard fonctionnel et utilitaire, issu à la fois du bureau, du coffre, de la table et de l'armoire..

En fait, c'est un meuble inventé par Charles Boulle, l'ébéniste de Louis XIV et le terme de « Commode » apparaît pour la première fois en 1708 dans une correspondance du Duc d'Antin.

Un dictionnaire de 1760 donne une amusante définition de la commode : « C'est un meuble d'invention très nouvelle que sa commodité a rendu bien vite très commun ».

3- Rocaille et Rococo

3-1 Quelques repères historiques

A- Domaine politique et philosophique

- 1717 Création de la grande loge de Londres et développement de La franc-maçonnerie en Europe
- 1719 Fondation de la Compagnie française des Indes Orientales
- 1734 Voltaire : Lettres philosophiques
- 1748 Montesquieu : L'esprit des Lois
- 1752 Inauguration de la place Stanislas à Nancy

B- Domaine des arts et des techniques

- 1710 Découverte de la porcelaine à Meisen
- 1712 Watteau : L'embarquement pour Cythère
- 1723 JS Bach : Six concertos brandebourgeois
- 1725 Vivaldi : Les 4 saisons
- 1735 Rameau : les Indes Galantes
- 1740 Boucher : Le triomphe de Vénus

3- Rocaille et Rococo En France, style Régence

- ☞ Transition entre deux styles, deux règnes, deux modes de vie
- ☞ Petits salons et boudoirs font leur apparition
- ☞ Clientèle privée de plus en plus nombreuse

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

3- Rocaille et Rococo

3-1 En France

Le courant Rocaille et Rococo est connu en France sous les styles dénommés successivement Régence et Louis XV

Le style Régence

Le style Régence est essentiellement un style de transition entre deux règnes, deux modes de vie. Il est le reflet de l'évolution sociale du moment.

En 1715, à la mort de son oncle Louis XIV, Le Régent Philippe d'Orléans quitte Versailles pour s'installer à Paris, au Palais Royal et le rôle de la ville devient prépondérant. Un sensible relâchement dans le comportement de la société française se manifeste jusqu'à la Cour. La société se raffine et la femme y occupe une place croissante.

Les premières années du 18e siècle sont décisives pour l'évolution du mobilier. On assiste à la libération progressive des formes et des décors en même temps qu'éclate un goût de vivre et de s'amuser.

Dans les demeures nouvelles, les galeries et les vastes antichambres font place à des appartements de dimensions plus restreintes. Les petits salons et les boudoirs font leur apparition.

Les meilleurs menuisiers et ébénistes, jusqu'alors mobilisés au service de la Cour, travaillent désormais également pour une clientèle privée de plus en plus nombreuse et de plus en plus avide de confort.

A cette transformation des mœurs, s'ajoutent diverses influences extérieures venues d'Italie et d'Extrême-Orient.

3- Rocaille et Rococo

La fantaisie et l'exubérance influencent le style des menuisiers qui voient arriver dans leur corporation ceux que l'on appelle les « menuisiers en ébène » puis « ébénistes » dont les plus célèbres sont **Charles Boule**, célèbre avant tout pour ses marqueteries de cuir et d'écaille, puis **Charles Cressent**, ébéniste du Régent.

Le style Régence s'impose comme un style de recherche vers des expressions nouvelles qui évoluent d'une sévérité encore très apparente vers une souplesse et une liberté d'expression qui s'épanouiront pleinement sous le nom de style Louis XV.

Les formes Régence, qui font apparaître des courbes, des lignes en arbalète, des torsades, conservent cependant une puissance et une noblesse héritées du style Louis XIV (courant baroque).

Les commodes, dites « en tombeau », portées par des pieds extrêmement courts, présentent une cambrure très particulière qui se divise horizontalement en trois parties égales correspondant exactement aux trois rangs de tiroirs.

3- Rocaille et Rococo En France, style Louis XV

- ☞ Retour aux fastes de Versailles
- ☞ Goût du confort profondément ancré dans une société raffinée

3- Rocaille et Rococo

Le style Louis XV

Le règne de Louis XV débute en 1723 et marque le retour à Versailles et à ses fastes. La vie privée reste cependant plus libre et plus détendue que sous le règne de Louis XIV

Le pays se trouve dans une phase de paix intérieure relative, les progrès de l'industrie et du commerce sont fulgurants et les exportations s'accroissent sensiblement.

Le goût du confort est à présent profondément ancré dans une société raffinée.

3- Rocaille et Rococo

Le style Louis XV, poursuivant l'esprit Régence s'identifie pleinement à la courbe. La forme et le décor se confondent fréquemment en un même mouvement et l'élégance et la grâce de ces meubles en général n'ont jamais été égalées.

Joyeusement opposée à la rigueur classique, la rocaille triomphe. Sculpté sur les bois mouvementés, le décor « **rocaille** » est en général abondant, il est fait de coquilles échancrées, de volutes **asymétriques** et de mouvements qui tirent leur origine des vagues, des coquillages

L'arrivée en Europe d'essences exotiques rares favorise de plus les ébénistes et les sculpteurs qui composent de véritables tableaux sur les commodes, les secrétaires, les plateaux de table (palissandre, bois de rose, amarante, merisier, érable, houx). La **commode**, construite **sans traverse**, possède **deux tiroirs**.

C'est sous le règne de Louis XV que l'art des ébénistes parisiens atteint son apogée. Paris devient la capitale des métiers d'art et sa suprématie en Europe est incontestable et incontestée. Toute l'Europe cherche à imiter la qualité du mobilier français, atteinte malgré la rigueur du système corporatif ou peut-être grâce à elle.

En effet, régie par des chartes datant de 1645, la communauté des maîtres ébénistes de Paris arrête de nouveaux statuts en 1743. Outre l'obligation faite aux maîtres menuisiers/ébénistes d'estampiller leurs œuvres avec un fer marqué à leur nom, ces statuts règlent définitivement les relations entre menuisiers, sculpteurs et ébénistes. Tous ces statuts donnent également pouvoir aux maîtres jurés du métier :

- De procéder à des contrôles à l'improviste (de jour ou de nuit)
- D'infliger de fortes amendes aux artisans fautifs
- De brûler l'ouvrage défectueux devant la porte des contrevenants.

Nous nous plaisons à imaginer l'impact efficace de telles mesures sur l'opinion publique à quelque époque que ce soit.

3- Rocaille et Rococo

3-4- Dans la Péninsule Italienne

Au contraire du centralisme régnant déjà en France à cette époque, la péninsule italienne est divisée en un certain nombre d'États et de principautés indépendantes.

Le besoin de faire un étalage de luxe, una bella figura, persiste au niveau des salons de réception (du piano nobile). De majestueux meubles y sont destinés à être admirés plutôt qu'utilisés.

L'innovation du XVIIIe siècle réside dans le soin que l'on apporte à l'ameublement et à la décoration des appartements privés composés de pièces de dimensions réduites au-dessus du piano nobile

D'autre part à cette époque, les fortunes des anciennes familles aristocratiques s'amointrissent, tandis que les classes bourgeoises et les membres des professions libérales, devenant prospères, viennent à posséder plus couramment une résidence citadine ainsi qu'une élégante villa en dehors de la ville qu'il y a lieu de meubler avec raffinement.

3- Rocaille et Rococo

Au Piémont, l'influence française prédomine car nombre d'artisans ont été apprentis ou compagnons en France. Cependant le mobilier qu'ils exécutent offre des courbes plus audacieuses et une décoration plus riche de marqueterie volontiers exubérante où dominent l'ivoire et la nacre

Quant aux **vénitiens et aux Génois**, ils assimilent le style Rococo français mais en y ajoutant des courbes et des entrelacs souvent poussés à leur paroxysme. Ce mobilier comprend des commodes, qui sont soit en noyer ciré, soit, le plus souvent, aux décors peints de tons clairs comportant des chinoiseries, des fleurs, des scènes d'enfants... Le bâti de ces meubles est généralement assez fruste et leur dessus est habituellement constitué d'un plateau de bois peint à l'imitation du marbre.

Parfois même, ces décors peints sont remplacés par de simples gravures découpées puis collées et vernies appelées *lacca contrefata*, dite encore art pauvre (*arte povera*).

A Florence, la vogue des mosaïques de marbre reste vive mais il s'agit là de meubles coûteux au delà des moyens la majorité des italiens.

Leur coût élevé donne naissance à des imitations en pâte de *scagliola* dont la production (plateaux de table et panneaux décoratifs) s'est trouvée aboutir également aux mains des voyageurs de marque visitant l'Italie et donc en particulier en Angleterre.

3- Rocaille et Rococo En Angleterre

☛ Influence de Palladio
à travers Lord Burlington
dans un classicisme tardif :

☛ Style Early Georgian

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

3- Rocaille et Rococo

3-5 En Angleterre

Le courant Rococo n'apparaît que très tardivement en Angleterre.

Un classicisme tardif inspiré du grand architecte vénitien de la Renaissance, **Palladio**, marque de son sceau le goût anglais dans la première moitié du 18e siècle.

En effet, un jeune homme excessivement riche, Lord Burlington, effectue, comme beaucoup de ses compatriotes contemporains plusieurs voyages en Italie, dont le 1er en 1715 pour fêter ses 21 ans. Après y avoir étudié l'œuvre de Palladio, il en revient acquis au classicisme et enthousiaste dans sa révolte contre les outrances du baroque issu du 17e siècle. Son influence se révèle considérable et ce classicisme tardif prend le nom de « **Early Georgian** » par référence à l'accession au trône en 1714 de Georges 1er, grand électeur de Hanovre.

3- Rocaille et Rococo

En Angleterre, le style « Chippendale »

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

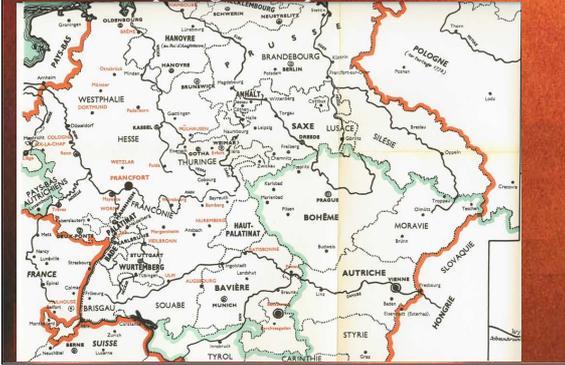
3- Rocaille et Rococo

Dans la seconde moitié du 18e siècle, le **Rococo** est mis en valeur par **Thomas Chippendale** (1750 – 1770)

Dessinateur et fabricant de meubles, **Thomas Chippendale** exerce d'ailleurs une telle influence sur le mobilier que son nom est assimilé au style Rococo anglais dans son ensemble.

Ses commodes sont souvent inspirées des modèles parisiens contemporains (style Louis XV)

3- Rocaille et Rococo Dans les pays germaniques

3- Rocaille et Rococo

3-6- Dans les pays germaniques

Au 18e siècle, Vienne, en tant que capitale du Saint Empire Romain Germanique, constitue un important centre politique et un pôle d'attraction artistique.

Néanmoins, l'Empire est toujours **divisé en un grand nombre de principautés**, Royaumes et villes libres dont chaque prince s'efforce d'imposer ses propres goûts.

3- Rocaille et Rococo

Dans les pays germaniques

- * Richesse des grands marchands
- * Goût du confort cossu plutôt que recherche de nouveauté
- * Influences artistiques très diverses

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

3- Rocaille et Rococo

Cette recherche constante de prestige stimule la vie culturelle dans les différents duchés tandis que la richesse des grands marchands favorise le développement d'un goût du confort cossu plutôt qu'une recherche de nouveauté.

le mobilier allemand reste donc soumis à des **influences très diverses**.
Cependant, d'une façon générale, le Rococo germanique se signale par des courbes et des galbes très prononcés, des marqueteries de bois précieux, de nacre, d'ivoire et d'écaille et des bronzes souvent abondants

3- Rocaille et Rococo
Dans les pays germaniques

3- Rocaille et Rococo

Les influences françaises et anglaises apportent la commode, meuble nouveau pour l'Allemagne.

En Bavière, le style est raffiné et élégant, en partie grâce à François Cuvilliers, un architecte wallon qui travaille pour la résidence de Munich.

Dans le Palatinat, Abraham Roentgen, le père de celui qui, émigré à Paris comme tant d'autres allemands ou hollandais y deviendra l'un des grands maîtres ébénistes parisiens produit des meubles richement marquetés, ainsi que des sièges à dossier ajouré rappelant parfois les dessins de son contemporain anglais **Chippendale**.

En Prusse et dans le centre (Mayence, Würzburg), correspond le « **Rococo Frederic** », du nom de Frédéric II le Grand.

3- Rocaille et Rococo En Espagne

- Les Bourbon remplacent les Habsbourg
- Demeures espagnoles très peu meublées
- Beaucoup d'importation anglaises

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

3- Rocaille et Rococo

3-7 Espagne

Au début du 18e siècle, les Habsbourg sont remplacés par les Bourbon (Philippe V, petit-fils de Louis XIV) et la France et l'Italie (Royaume de Naples) constituent les principales sources d'inspiration artistique de l'Espagne.

Les demeures espagnoles, avec leurs très grandes salles, restent encore très peu meublées. Mais de nombreuses pièces de mobilier plus simples et plus légères qu'auparavant ne tardent pas à s'imposer dans les appartements privés.

3- *Rocaille et Rococo*
En Espagne

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

Le « *vargueño* » n'est plus exécuté qu'à de rares exemplaires et en province et est remplacé par la **commode** d'inspiration française.

Par ailleurs, l'influence anglaise pénètre en Espagne par la Galicie et le Portugal.

Beaucoup de meubles de fabrication anglaise sont importés en Espagne (chaises miroirs, pendules, meubles garnis souvent laqués en rouge et canés).

Certains sièges à dossiers sont influencés par les griffes et boules (« *claws and ball* ») typiques du style Chippendale anglais.

3- Rocaille et Rococo Au Portugal

- ✎ Accroissement considérable des fortunes
- ✎ Relations privilégiées avec l'Angleterre
- ✎ Inspiration également française chez les artisans

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

3- Rocaille et Rococo

3-8 Portugal

Au début du 18e siècle, l'accroissement des fortunes est considérable aussi bien dans les rangs de la noblesse que de la bourgeoisie portugaises.

Le Portugal entretient des relations commerciales privilégiées avec l'Angleterre mais les artisans portugais se tournent également vers la France, comme les espagnols..

L'adaptation des influences étrangères au mobilier portugais se manifeste principalement dans les sièges : des sièges cabriolet du type Louis XV français sont pourvus d'un dossier ajouré de type anglais !

Le lit portugais demeure une réalisation vraiment originale ne reflétant aucune influence étrangère et les colonnes tournées sont encore en usage.

3- *Rocaille et Rococo*
Au Portugal

Les commodes portugaises (émanation des coffres de sacristie utilisés depuis le XVe siècle) sont invariablement plus hautes que les commodes françaises et présentent souvent des profils disproportionnés et une marqueterie médiocre sur fond de bois brésilien.

Les galbes des pieds sont plus marqués et la sculpture, souvent abondante, est d'une qualité remarquable.

Il est permis d'avancer que toutes les pièces de mobilier de style purement Louis XV qui se trouvent de nos jours au Portugal ont été importées de France.

◆ Liens étroits avec l'Angleterre

◆ Influence française par l'intermédiaire
des réfugiés huguenots

3- Rocaille et Rococo

3-9 Pays-bas

Déjà habituées à un niveau très élevé de l'artisanat, les riches cités hollandaises ont commencé à profiter des apports étrangers.

Au 18e siècle, les liens étroits déjà existants entre l'Angleterre et la Hollande se renforcent par les contacts personnels lors de l'exil du futur Charles II et par la présence en 1714 d'un roi hollandais sur le trône d'Angleterre (**Georges I**).

De nombreux ébénistes se sont établis à Londres et il est souvent difficile de distinguer le travail de ces deux pays.

Les **tables à thé** arrivent à la mode avec l'habitude anglaise de consommer du thé à heures fixes et l'interprétation hollandaise avec ses lignes courbes et ses surfaces bombées donne à ces tables une apparence opulente

Cependant, parallèlement à l'influence anglaise, le style Louis XV s'est également manifesté en Hollande par l'intermédiaire de **réfugiés huguenots français**.

3- *Rocaille et Rococo*
Aux Pays-Bas

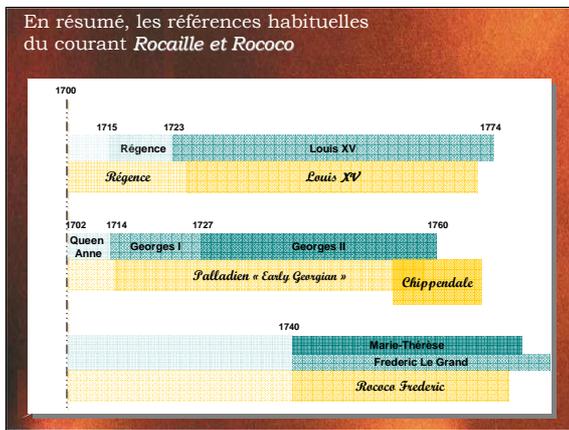

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

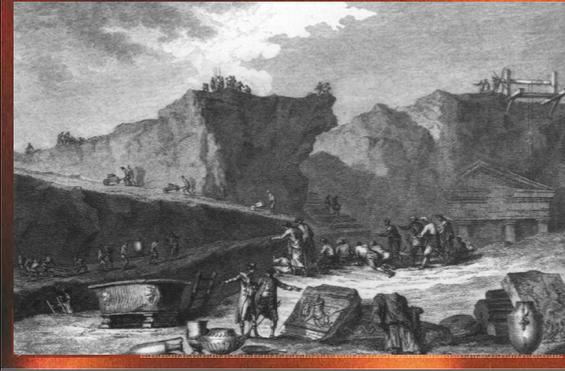
Les **grands buffets à deux corps**, de forme massive, sont couronnés d'un fronton mouvementé comportant des socles sur lesquels sont placées des faïences de Delft ou des porcelaines de Chine. Des marqueteries de fleurs et de branchages en bois clair sur fond de noyer agrémentent gaiement ces meubles. Ces marqueteries de fleurs connaissent un tel succès qu'on les exécutera jusqu'au 19e siècle.

Une **armoire** particulière occupe une place de choix dans les foyers hollandais : La partie supérieure, qui semble trouver son origine dans la région de Zaandam, sert à serrer le linge. Afin que ce meuble n'ait pas une apparence trop utilitaire, on le maquille en un secrétaire ou un bureau bibliothèque.

En résumé, les références habituelles
du courant *Rocaille et Rococo*

3- Rocaille et Rococo

4- Néo-classicisme

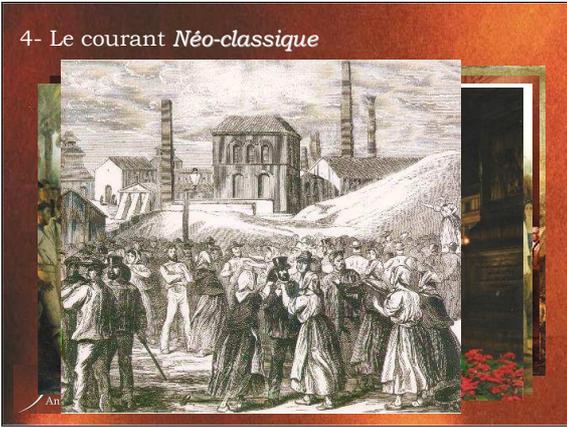
4-1 Introduction

Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle (settecento), apparaît une réaction contre les abus du Rococo et un désir de **revenir à un style plus calme** et à des formes droites et assagies.

Bien que ce **retour à l'antiquité classique** soit également dû en partie aux découvertes effectuées à Herculanum et à Pompéi ainsi qu'aux gravures du vénitien Piranèse, ce courant prend assez curieusement son **essor en France et en Angleterre** plus vite et plus tôt qu'en Italie

Ce grand courant néo-classique se prolongera largement au cours de la première partie du XIXe siècle (ottocento) et dans plusieurs pays sous **différents styles successifs**

4- Néo-classicisme

4-2 Quelques repères historiques

A- Dans le domaine politique et philosophique

- 1756 expulsion des Jésuites du Portugal puis de France (1764) et d'Espagne (1767) ainsi que de leurs colonies
- 1775 « Le Barbier de Séville » de >Beaumarchais
- 1781 « Critique de la raison pure » de Kant
- 1789 La Révolution Française
- 1789 Washington, 1er Président des États-unis d'Amérique
- 1807 Abolition de la traite des noirs en Grande-Bretagne

B- Dans le domaine des arts et des techniques

- 1753 Premiers mouvements néoclassiques à Paris (Panthéon, Concorde)
- 1778 Construction de la Scala à Milan
- 1782 Essor de la métallurgie en France (Le Creusot)
- 1786 « Les noces de Figaro » et « Don Juan », opéras de Mozart
- 1789 Lavoisier expose les principes de la chimie moderne

4- Néoclassicisme

En France, le style Transition

Ne choisit pas encore franchement les formes et les décors néo-classiques

4- Néo-classicisme

4-3- En France

Le courant néo-classique s'est prolongé en France pendant plus de **trois générations** et à travers **six styles** :

Les styles Transition, Louis XVI et Directoire que nous aborderons dans cette 1ere partie,

Les styles Consulat, Empire et Charles X que nous aborderons dans la seconde partie en octobre.

Le style Transition

Le frère de Madame de Pompadour fait un voyage en Italie en 1749, visite les fouilles d'Herculanum et revient avec des idées nouvelles, s'inscrivant ainsi dans un vaste mouvement d'intérêt pour l'antiquité, évolution vigoureuse de goût contre les excès de la Rocaille.

Cependant, le style Transition ne choisit pas encore franchement les formes et les décors néo-classiques. Les formes ont tendance à s'assagir et le décor évolue plus rapidement que la forme.

4- Néoclassicisme

En France, le style Transition

4- Néo-classicisme

La commode présentée est typique du style Transition : avec un **double ressaut** en façade, elle est divisée en **trois panneaux verticaux** et montée sur des pieds galbés.

L'ébéniste **François Oeben** joue un rôle décisif sur l'époque, autant par son œuvre qu'à travers ses élèves **Riesener et Leleu** ainsi que son beau-frère **Vandercrusse** (rebaptisé Lacroix).

Il s'intéresse à la mécanique et aux meubles qui, par d'ingénieuses combinaisons escamotent leurs tiroirs.

Oeben est en particulier l'auteur du célèbre « bureau du roi » à cylindre qui illustre parfaitement le dialogue entre le style Louis XV et le style Louis XVI.

4- Néoclassicisme

En France, le style Louis XVI

Accélération de l'évolution
des mœurs et des idées

Naissance du style « à la grecque »

Commandes de meubles de plus en plus
fastueux par la société parisienne

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

4- Néo-classicisme

Le style Louis XVI

Un profond mouvement d'opinion continue à se propager à travers toute l'Europe. L'évolution des mœurs et des idées s'accélère.

Jean-Jacques Rousseau prône le retour à la nature et l'antiquité fournit un répertoire infini de formes et de décors qui conduit les ébénistes vers le style « **à la grecque** », avant que Louis XVI ne monte sur le trône de France.

Ce mouvement se poursuivra en France plus longtemps que partout ailleurs en Europe.

La reine Marie-Antoinette, d'origine autrichienne, accepte le style « à la grecque » et commande des meubles de plus en plus fastueux . La société parisienne n'est pas en reste dans cette course qui conduit droit à la catastrophe.

4- Néoclassicisme

En France, le style Louis XVI

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

4- Néo-classicisme

La commode est portée par des **pieds courts** et garde le découpage de la commode transition. Des formes nouvelles apparaissent, comme la **commode en demi-lune** dont les côtés arrondis sont fermés en vantaux ou les commodes **encoignures** allant toujours par paire.

On retrouve jusqu'à la révolution de 1789 une grande partie du répertoire décoratif du style « à la grecque ». Mais, dès les années 1770, son interprétation évolue, grâce à une habileté technique de plus en plus poussée et les fleurs, les fruits, les palmettes, les guirlandes et les draperies sont sculptés et ciselés avec une grande finesse, et ce, malgré une **rigoureuse discipline et une impeccable symétrie**.

L'époque Louis XVI est également **l'ère de l'acajou** venant des îles Caraïbes qui est utilisé en grands placages unis, parfois ramagés, moirés ou mouchetés

Pour les ébénistes français, c'est une période de prospérité et le plus représentatif d'entre eux est **Jean-Henri Riesener**, élève de Oeben, qui se révèle un réel inventeur de formes et de décors.

La menuiserie possède aussi un créateur génial avec **Georges Jacob** qui lance des décors nouveaux, notamment sur des sièges en acajou dont la mode est suivie par ses contemporains.

4- Néoclassicisme

En France, le style Directoire

- Abolition de la monarchie en 1793
- Temps durs et commandes modestes
- Période troublée qui n'invente pas de style nouveau mais prolonge le style précédent

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

4- Néo-classicisme

Le style Directoire

La chute de la monarchie entraîne un bouleversement et une période de mutation commence.

Il faut attendre la mort de Robespierre et la fin de la terreur en 1793 pour que la société nouvelle prenne en mains sa destinée. Incertaine de son avenir, elle veut acquérir très vite notoriété et richesse. Mais ces années de révolution sont beaucoup trop troublées pour inventer un style nouveau et le style Directoire est plutôt un prolongement du style Louis XVI.

les temps sont durs et les commandes modestes.

4- Néoclassicisme

En France, le style Directoire

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

4- Néo-classicisme

Cependant le meuble français reste fidèle à ses traditions de qualité et de bon goût,

Le mobilier se tourne toujours vers l'antiquité classique et l'ornementation se caractérise par sa rigueur et sa discrétion.

Elle utilise quelques motifs comme le losange, une petite rosace géométrique et la palmette stylisée, souvent incrustés en cuivre, en étain, en ébène ou en ivoire

4- Néoclassicisme En Italie

* Ouvrage du Piranèse avant-gardiste du néo-classicisme.

* Motifs d'inspiration grecque et égyptienne

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

4- Néo-classicisme

4-4- En Italie

Les motifs de style néoclassique commencent à pénétrer en Italie bien avant les armées de Napoléon (Sphinx, Cariatides grecques et égyptiennes, pattes de lion,...).

L'ouvrage du vénitien **Piranèse**, « *diverse maniere d'adornare i camini* », publié en 1769, contenait déjà quelques dessins de meubles néoclassiques et quelques esprits d'avant-garde ont alors décoré leurs intérieurs avec un mobilier d'un genre qui préfigurait le style Empire.

Bien que ce genre de mobilier, avec ses lignes sobres et ses surfaces nues et polies, aille à l'encontre de la tendance italienne à considérer le meuble en tant que sculpture décorative, les styles néo-classiques connaissent une grande vogue en Italie.

4- Néoclassicisme
En Italie

4- Néo-classicisme

Achat de meubles auprès des grands ébénistes parisiens (meubles de Jacob) et achat de porcelaine de la manufacture de Sèvres mais aussi installation d'artisans et ébénistes français en Toscane afin d'enseigner leur art aux italiens. Œuvres du florentin **Giovanni Socchi** (commodes, tables ovales).

Mais ce genre de mobilier exige des artisans hautement qualifiés et des bois de tout premier ordre. C'est pourquoi, les décors peints de tons clairs à la vénitienne, voire les laccas contrefata continuent à avoir un certain succès.

4- Néoclassicisme En Angleterre, Adam

- ☞ Début du très long règne de Georges III
- ☞ Assimilation du néo-classicisme
- ☞ Création du style de l'architecte Adam

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

4- Néo-classicisme

4-5 En Angleterre

En 1760, débute le très long règne de **Georges III** et le mobilier néo-classique anglais prend son essor dès cette date.

L'Angleterre assimile d'autant mieux ce courant qu'il prolonge en fait le style palladien dont le succès est resté entier dans la période précédente, parallèlement au style Chippendale.

Trois grands créateurs dominent cette période : **Robert Adam**, **George Hepplewhite** et **Thomas Sheraton**. Il est à noter que Chippendale lui-même adopte alors le nouveau courant.

4- Néoclassicisme
En Angleterre, Adam

4- Néo-classicisme

Le Style Adam

Après un séjour à Rome, l'architecte Adam (1728 – 1792) aménage, meuble et décore de nombreuses demeures anglaises. Il crée un style nouveau, léger, élégant et délicat, faisant référence à l'antiquité gréco-romaine.

Ses meubles possèdent des lignes droites et pures et sont ornés de placages et de marqueteries ou de peintures polychromes

4- Néoclassicisme

En Angleterre, Hepplewhite et Sheraton

Hepplewhite :

- * Simplification du style Adam
- * Réutilisation de l'acajou

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

4- Néo-classicisme

Le style Hepplewhite

Répondant ainsi aux besoins des grandes fabriques de meubles, Hepplewhite (- 1786), ébéniste et dessinateur, popularise et simplifie le style Adam en publiant un recueil de dessins de mobilier courant, largement inspiré du style Adam mais comportant quelques particularités, dont la réutilisation de l'acajou

4- Néoclassicisme
En Angleterre, Sheraton

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

4- Néo-classicisme

Le style Sheraton (1751-1806)

Quant aux meubles créés par Sheraton, ils sont souvent couverts de placages de satinés, de citronnier ou d'acajou et discrètement marquetés

4- Néoclassicisme

Dans les pays germaniques,

- Les Cours allemandes restent traditionnelles
- Mais en Autriche et dans ses possessions, intérêt porté à l'antiquité classique

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

4- Néo-classicisme

4-6 Dans les pays germaniques

Les cours allemandes restent traditionnelles et n'acceptent le style néo-classique que tardivement et avec une certaine lourdeur.

Cependant, en Autriche, les formes simples et l'assemblage pratique que l'on trouve dans certains meubles, fabriqués à la fin du règne de l'impératrice Marie-Thérèse et pendant le règne de Joseph II, montrent le renouveau d'intérêt porté à l'antiquité classique.

4- Néoclassicisme

Dans les pays germaniques,

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

4- Néo-classicisme

Cette commode en marqueterie de noyer et marbre date de 1785 et est luxembourgeoise (Pays-bas autrichien).

Mais de fait le courant néo-classique ne s'est installé en Autriche et dans ses possessions qu'au début du 19e siècle à travers l'importation du style Empire et surtout le fameux style « Biedermeier » que nous aborderons dans la seconde partie en octobre.

4- Néoclassicisme
En Espagne

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

4- Néo-classicisme

4-7 Espagne

La Cour, bien que décadente, fascine encore.

Le gouvernement, fidèle au pacte de famille, est en bons termes avec la France tant que Louis XVI régna; mais son procès et son arrestation, au commencement de **1793**, amenèrent de la part de la cour de Madrid des représentations qui furent mal accueillies de la Convention et auxquelles celle-ci répondit par une déclaration de guerre.

4- Néoclassicisme
En Espagne

4- Néo-classicisme

4-7 Espagne

Le mobilier dans le style dit « *Charles IV* » (équivalent espagnol du style Louis XVI français) conjugue les styles français, anglais et italien (principalement napolitain) ! C'est ainsi que la *Manufactura Reale* est placée depuis 1768 sous la direction du décorateur napolitain **Gasparini**.

D'esprit italien (particulièrement napolitain), les commodes en acajou sont souvent ornées de marqueterie, de miroirs gravés, de peintures, de plaques de porcelaine (de *Wedgwood* ou de *Buen Retiro*)

D'esprit anglais, des sièges en acajou s'inspirant de dessins d'Hepplewhite ou de Sheraton (qui entrent en Espagne par la Galicie et le Portugal ainsi que par Minorque, anglaise jusqu'en 1782).

D'esprit français, tous les modèles de style Louis XVI qui sont importés sont reproduits pratiquement à l'identique.

4- Néoclassicisme Au Portugal

- Influence française
- Influence anglaise

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

4- Néo-classicisme

4-8 Portugal

Après la terrible destruction de Lisbonne et d'autres cités par le tremblement de terre de 1755, Joseph 1er entreprend un programme éclairé de réformes politiques et économiques. Ce programme se voit malheureusement abandonné sous le règne suivant, celui de Marie 1ère, ouvrant ainsi la voie à la conquête du Portugal par Napoléon.

Par contre, l'influence anglaise s'est fortement accrue pendant la révolution française.

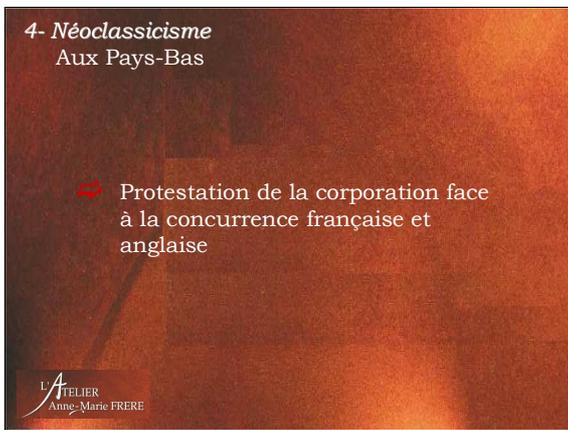
4- Néoclassicisme
Au Portugal

4- Néo-classicisme

Au Portugal, le néo-classicisme apparaît sous le style dit « D. Maria » et présente souvent d'intéressantes marqueteries de bois exotiques en provenance de ses colonies tant au Brésil qu'en Afrique et en Asie.

Le jacaranda qui remplace le noyer, autorise une incomparable finesse de sculpture et permet d'amincir considérablement les pieds.

4- Néo-classicisme

4-9 Pays-bas

La grande vogue du mobilier français et anglais met en difficulté les ébénistes hollandais, avec une telle ampleur que devant les protestations de la corporation d'Amsterdam, l'importation de meubles est interdite en 1771, sauf au cours des foires annuelles.

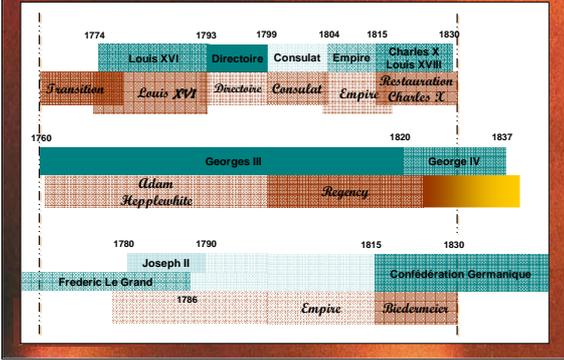
4- Néoclassicisme
Aux Pays-Bas

Pour s'adapter à la demande, les ébénistes se mettent au style antique à la française. Mais malgré l'utilisation croissante de l'acajou et des lignes droites, les ébénistes hollandais restent fidèles à leur spécialité : les marqueteries de bois exotiques auxquelles ils joignent souvent des panneaux de laque orientale.

Cette commode à pans coupés est pourvue d'un plateau qui se soulève pour découvrir des étagères, un bassin et une fontaine en étain,

En résumé, les références habituelles
du courant *Néo-classique*

4- Néo-classicisme

5- Conseils pratiques

Le marché de l'art et des antiquités est malheureusement un jeu où tous les coups sont permis... et pratiqués !

**3 conseils
pour permettre à nos amis et clients
de ne pas se laisser rouler !**

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE

5- Conseils pratiques

Le marché de l'art et des antiquités est malheureusement un jeu où tous les coups sont actuellement permis... et pratiqués...

Quel que soit le niveau, l'origine et le style des objets que l'on aime, il n'y a **jamais de raison de se faire rouler.**

Notre longue expérience des meubles et objets anciens d'une part, du marché de l'art d'autre part, nous conduit à souligner auprès de nos amis et clients trois points qui nous semblent des plus importants pour leur permettre d'opposer un frein sérieux aux descriptions très subjectives de nombreux opérateurs du marché à tous les niveaux.

Ces trois points visent respectivement :

- Trois notions fondamentales
- L'état de conservation
- Le rapport prix/qualité

5- Conseils pratiques

5-1 Trois notions fondamentales

Antiquité ou brocante

Il est internationalement admis que ne sont considérés comme Antiquités que des objets âgés de plus de 100 ans.

En effet, le temps passant provoque forcément une sélection naturelle des objets, éliminant ceux qui n'ont pas été bien fabriqués et bien conservés par les générations antérieures. Le temps ajoute donc naturellement une valeur de rareté.

Les autres objets tombent dans le domaine de la brocante, la belle brocante se distinguant encore des « puces ».

Par exemple, des objets fabriqués au début du 20e siècle jusque dans les années 1930 peuvent être considérés actuellement comme des objets à rechercher mais ne deviendront évidemment des antiquités en 2030 que ceux qui ont été de bonne fabrication et seront en bon état de conservation en 2030 et au-delà.

Meuble d'époque

S'applique à des objets fabriqués dans la période où s'inscrit le règne du souverain ou de la vie de la personnalité à laquelle son style fait communément référence.

Par exemple, par commode d'époque Louis XVI, on entend une commode qui a été fabriquée dans la période s'étalant en gros de 1760 à 1800.

Meuble de style

S'applique à des meubles anciens, authentiques et sincères mais d'une époque de fabrication plus ou moins tardive et qu'il est donc indispensable de préciser.

Par exemple :

1- une commode de style Louis XVI fabriquée en 1870 est bien une antiquité mais de style Louis XVI et d'époque Napoléon III.

2- une commode de style Louis XVI fabriquée en 1930 est éventuellement une pièce de belle brocante, d'époque 20e mais n'est pas une antiquité.

Critère essentiel déterminant la valeur d'un meuble :

→ Son état de conservation

5- Quelques conseils pratiques

5-2 –État de conservation

A- L'état de conservation de l'objet est une donnée essentielle. Cet état détermine toujours in fine sa durée de vie et ses possibilités de restauration éventuelles et donc la **valeur actuelle de l'objet présenté**.

A ce sujet et par exemple, nous ne saurions trop insister sur le fait que la restauration d'un meuble et donc sa durée de vie sont toujours très largement compromis

- En présence d'un meuble fabriqué en série économique ou par des artisans peu consciencieux ou avec des matériaux de piètre qualité. De tous temps, quel que soit le style et l'époque, il y a eu des artisans consciencieux et d'autres qui l'étaient moins (comme c'est encore le cas de nos jours d'ailleurs).
- en présence de placage de faible épaisseur, qu'il soit d'origine ou qu'il résulte de manipulations antérieures inadéquates. En particulier depuis 1830 avec l'introduction des méthodes de fabrication industrielle comme par exemple l'introduction de placages tranchés à côté des placages traditionnellement sciés et qui présentent des différences considérables d'épaisseur et de qualité
- en présence de nombreuses galeries de vers ou d'insectes, généralement peu apparentes à première vue,

5- Conseils pratiques Règles de restauration

- Ne pas altérer les caractéristiques d'origine
- Remplacement des pieds en conformité avec l'original
- Remplacement des miroirs
- Revêtement des sièges dans la nature de l'origine
- Attention aux estampilles et poinçons ambigus
- Restaurations acceptables jusqu'à 15 % maximum de l'objet original

L'ATELIER
Anne-Marie FRÈRE

5- Quelques conseils pratiques

B-, Il existe des règles internationales généralement admises sur le marché pour chaque type d'objet en ce qui concerne son état de conservation. Citons à ce titre les « vetting guidelines » du TEFAF Maastricht qui font partie également des critères d'exigence que s'est toujours imposés l'Atelier Anne-Marie Frère.

1- des pièces qui ont été revernies, re-laquées, re-incrustées ou modifiées de telle manière que leurs caractéristiques d'origine ne soient pas altérées, sont acceptables.

Ainsi par exemple,

- Un re-vernis au tampon est acceptable alors que le remplacement d'un vernis au tampon par un vernis synthétique est une altération inacceptable.
- La rénovation d'une colle traditionnelle, réversible est acceptable alors que son remplacement par une colle moderne, irréversible est totalement inacceptable.

2- Un bureau, cabinet ou table dont un pied est endommagé ou manquant, peut présenter cet élément remplacé, à condition qu'il soit conforme à l'original.

3- le remplacement d'un miroir dans un cadre d'origine, de dimensions inchangées et respectant les critères ci-dessus est acceptable.

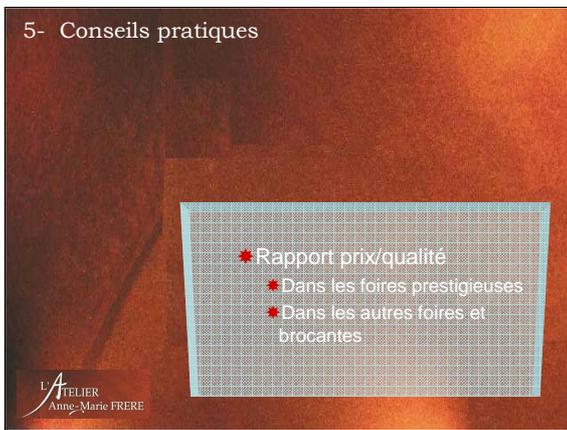
4- Le re-vêtement d'un siège est acceptable lorsque sa nature d'origine n'a pas été substantiellement altérée. Par contre, sont inacceptables une chaise cannée à l'origine et actuellement garnie de tissu ou un fauteuil transformé en bergère.

5- Des estampilles ou poinçons ambigus ne peuvent pas être valorisés dans la description d'un meuble ou d'un objet.

6- Des restaurations sont acceptables jusqu'à un maximum de 15 % de l'objet original, avec un certain degré de flexibilité pour le mobilier antérieur au 18e siècle.

Ainsi par exemple, l'Atelier Anne-Marie Frère vise toujours à conserver un maximum d'éléments anciens, c'est-à-dire de recourir à des techniques de greffes de pièces ou de traitement des bois plutôt qu'à leur remplacement.

5- Conseils pratiques

5-3 Rapport prix qualité

Le risque d'être trompé est grand au niveau des stands éphémères des foires et il est évidemment encore beaucoup plus grand au niveau de la brocante. C'est dans ces endroits que l'on risque de rencontrer le plus mauvais rapport prix/qualité

- Soit parce que l'objet en question est effectivement de bonne qualité mais son prix est largement supérieur à celui du marché normal (vu les frais considérables d'une présence dans une foire prestigieuse comme celle de Maastricht ou de Paris par exemple).
- Soit parce que le prix demandé correspond effectivement au prix du marché pour un objet semblable mais de bonne qualité et de bon état de conservation (ce qui n'est très souvent pas le cas dans les autres foires ou brocantes).

Quant aux garanties et descriptifs, il faut absolument savoir que :

- Tous les commissaires priseurs vendent l'objet à vue sans se porter garant de la justesse des indications du catalogue (quand il en existe un)
- A ce jour n'importe qui peut se proclamer expert et la jurisprudence hésite toujours entre obligation de moyens (l'expert a-t-il mis en œuvre tous les moyens à sa disposition) et l'obligation de résultat (l'expertise est-elle correcte et fiable).

Au cours de la deuxième partie, le 18 octobre 2005, nous reviendrons plus en détail sur cette problématique des garanties et des subtilités des descriptifs

Règles déontologiques
d'un professionnel digne de confiance

- Déclaration des observations effectuées
- Signale les limites de ses propres compétences

5- Quelques conseils pratiques

Conclusion : Assistance d'un professionnel digne de confiance

Quel que soit le niveau des connaissances acquises par l'amateur lui-même, il a tout intérêt à pouvoir s'appuyer de plus sur les **connaissances d'un professionnel** qui est digne de confiance, c'est-à-dire qui s'est clairement engagé à respecter au moins les deux **règles déontologiques** suivantes à l'égard de ses clients :

- Déclarer l'ensemble des observations qu'il a faites quant au style, à l'époque, à la qualité de fabrication et à l'état de conservation, tout comme sur la nature et l'ampleur des restaurations antérieures ou de ses propres interventions.
- Signaler les limites de ses propres compétences et de ses observations (le domaine des antiquités et de la restauration est tellement vaste !)

Ce n'est qu'en s'informant avec ténacité auprès de professionnels loyaux et sincères que l'amateur éclairé de meubles ou d'objets d'art sera en mesure d'éviter au mieux les pièges du marché et de rencontrer un **rapport prix/qualité correct**, c'est-à-dire un prix correspondant effectivement au prix du marché normal pour un objet de la qualité présentée.

Merci de votre attention

L'ATELIER
Anne-Marie FRERE