

- Techniques et technologies : conservation et restauration - peinture q1

Moreaux Sophie

Objectifs

Le cours de technique et technologie du premier bloc est consacré à l'étude des matériaux et des techniques de mise en œuvres des peintures traditionnelles et modernes. Quels produits et matériaux l'artiste a-t-il utilisés au cours du temps ? Comment les a-t-il préparés et combinés pour réaliser son œuvre ? Quelles sont les caractéristiques et les propriétés de ces matériaux ? Comment interagissent-ils les uns avec les autres ? Comment réagissent-ils face aux conditions de conservation, aux variations de température et d'humidité ? Comment vieillissent-ils ?....

La maîtrise de toutes ces notions est essentielle pour le conservateur-restaurateur d'œuvres d'art. Elles lui permettent de comprendre comment a été réalisé l'objet et quel a pu être son cheminement pour se présenter à lui dans cet état de conservation... ou de dégradation.

Devant un tableau donné, le conservateur-restaurateur doit être capable de comprendre comment l'artiste a composé son œuvre et comment celle-ci a traversé le temps. L'état de conservation et les causes de dégradations sont identifiés et mesurés. Seulement alors, il peut poser un juste diagnostic et apporter les traitements adéquats pour rétablir l'équilibre et la stabilité au sein de l'œuvre. Enfin, il définit les conditions de conservation nécessaires au maintien de cette stabilité.

Contenu

La peinture est étudiée de façon chronologique et géographique pour mettre en évidence l'évolution de la technique picturale, en relation avec la société dans laquelle elle se développe.

La compréhension de cette évolution permet de mieux appréhender la matière mais aussi de faire un lien direct avec l'histoire de l'art. Un style est intimement lié à l'utilisation de certains matériaux, imposant à leur tour une technique particulière.

Le contenu de ce premier module comprend les chapitres suivants:

Préambules:

Présentation des traités historiques, sources de renseignements inégalables pour la compréhension de l'évolution des techniques picturales.

Stratigraphie d'une peinture de chevalet: Etude des matériaux constitutifs des peintures de chevalet ainsi que de leur mise en œuvre au sein des différentes strates qui composent le tableau.

Les matériaux constitutifs des peintures:

Etude spécifique des matériaux, classés par familles, sur base de leur composition et de leurs caractéristiques physico-chimiques.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Le cours est dispensé sous forme de présentation magistrale, soutenue par une projection.

La matière est reprise dans des syllabus mis à la disposition via le site de l'école et la plateforme Teams.

Pour élargir l'information, chaque partie du cours est accompagnée d'articles qui complètent et illustrent les données présentées.

Une bibliographie est proposée en fin de chapitre.

Bibliographie

Préambule:

THEOPHILE (moine), *Essai sur divers arts en trois livres* ; annoté, complété, d'après le texte latin du 12ème siècle par André Blanc, d'après la traduction du chanoine J.J. Bourassé, Paris, Picard, 1980.

CENNINI Cennino, *Il libro dell'arte o trattato della pittura* (1437), Milan, Monganesi, 1975 .

VASARI, *Le Vite de' piu eccellenti pittori, scultori e architettori italiani*, édité par Chastel, 12 volumes, 1981 à 1989.

MAYERNE Théodore Turquet de, *Pictoria scultoria et quae subaltermarum artium* (1620), présenté par M.Faidutti et C.Versnini, Lyon, Audin, 1974.

PALOMINO Aciscolo Antonio, *El museo pittorico y scala optica, 1715-1724*, édité par Lucas Antonio de Bedmar, 2 volumes, Madrid.

MERIMEE Jacques, *De la peinture à l'huile*, Puteaux, 1979.

MERRIFIELD Mary, *Original treatises of the arts of paintings* (1849), Londres, Dover Publications, 2 volumes , 1967 et 1999.

EASTLAKE Sir Charles, *Methods and Materials of paintings of the Great Schools and masters*, Londres, 1849, republié chez Dover publications en 1960 et 2001. (disponible).

Stratigraphie:

BERGEAUD, HULOT, ROCHE, *Altérations liées aux interventions sur le support toile : leurs effets, leur réversibilité, dans restauration-dérestauration, Colloque de l'AARAFU*, Paris, 1995.

BERGEON, S., *Science et Patience ou La restauration des peintures* (Louvre et Musées de France), Réunion des musées nationaux, Paris, 1990.

BERGER G.A., *Conservation of paintings, Research and innovations*, Londres, 2005.

BOULARD (DE) Cécile, *A propos de l'utilisation de la technique à l'huile sur toile au milieu du XVIème siècle*, dans *Lambert Lombart, peintre de la Renaissance*, Liège 1505 :06-1566, Essais interdisciplinaire et catalogue de l'exposition, Bruxelles, 2006.

DARDES Kathleen and Andrea ROTKE (Edited by) , *The Structural Conservation of Panel Paintings*, Proceeding of a Symposium at the Getty Museum, April 1995, Los Angeles, 1998. Téléchargeable in http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/panelpaintings.html

DELACROIX Gilbert et Marc HAVEL, *Phénomènes physiques et peintures artistiques*, Puteaux, 1998.

DE LANGLAIS, *La technique de la peinture à l'huile*, Evreux, 2000.

FLANDRIN-BLETTY, *Technologie et chimie des textiles*, Toulouse, 1996.

FRAITURE Pascale, 2009. *Dendrochronological Analysis of Pre-Eyckian Paintings*, in DENEFFE Dominique, PETERS Famke & FREMOUT Wim, *Pre-Eyckian Panel Painting in the LowCountries* , 1. Catalogue , Stroo C. edition, Contributions to Fifteenth-Century Painting in the Southern Netherlands and the Principality of Liège 9, Brussels, , p.47-69.

FRAITURE Pascale, Report of dendrochronological analysis, Central panels of the Ghent altarpiece, Huvert and Jan Van Eyck, IRPA, 2011, Téléchargeable in <http://closertovaneyck.kikirpa.be>

GARAUD ET SAUTEREUIL, *Aide-mémoire, Technologie des tissus*, Paris, 1988.

GARCIA, *Le métier du peintre*, Paris, 1999.

GAY, MONROCQ ET CHARIL, *Identification des fibres textiles naturelles par examen microscopique, dans Laboratoire des*

musées de France, Annales 1972, s.l., s. d.

GORDON Barbara, Whips and angels, Painting on cloth in the medieval Period. In http://www.currentmiddleages.org/artsci/docs/Whips_Angels.pdf

HACKNEY Stephen, *The Art and Science of Cleaning Paintings*, in *New Inside into the Cleaning of Paintings*, Washington, 2013

HEDLEY G., *Measured opinions, Collected papers on the conservation of paintings*, Londres, 1993.

IACCARINO Idelson Antonio, *About the choice of tension for canvas paintings*

Paru dans *CeROArt*, 4 | 2009, <https://ceroart.revues.org/1269>

LABREUCHE Pascale, *Paris, Capitale de la toile à peindre XVIIIe-XIXe siècle*, Lassay-les-Châteaux, 2011 (bibli ESA)

MARKOPOULOU Eleni et Nico BROERS, *La restauration d'une oeuvre monumentale de Lucien Simon*, paru dans *CeROArt*, 2/2008, <http://ceroart.revues.org/560>

Masschelein-Kleiner Lilian, *Liants, vernis et adhésifs anciens*, Bruxelles, 1992. (bibli ESA)

Mecklenburg, Marion F. , *Determining the Acceptable Ranges of Relative Humidity And Temperature in Museums and Galleries* , <http://www.si.edu/mci/downloads/reports/Mecklenburg-Part1-RH.pdf>

PEREGO F , *Dictionnaire des matériaux du peintre*, Saint-Amand Montrond , 2005.(bibli ESA)

Revillon André et Pierre-Camille LACAZE, *Manuel des peintures et vernis des concepts à l'application, t.1, Constituants des peintures et des vernis*, Paris, 2005.(bibli ESA)

ROCHE A . *Comportement mécanique des peintures sur toile, Dégradation et prévention*, Paris, 2003. (bibli ESA)

SAMET Wendy, compiler, *Varnishes and surface coatings*, AIC, 1997, vol.1.

STOLS-WITLOX, M. J. N.. Historical recipes for preparatory layers for oil paintings in manuals, manuscripts and handbooks in North West Europe, 1550-1900: analysis and reconstructions, 2014 (<https://dare.uva.nl/search?identifier=d857e372-47a7-4afe-aa70-df209368ee9d>)

VEROUGSTRAETEN Hélène et Roger VAN SCHOUTE, *Cadres et supports dans la peinture flamande aux 15ème et 16ème siècles*, Heure le Romain, 1989.(bibli ESA)

WOLFTHAL D., *The Beginning of Netherlandish canvas painting, 1400-1530*, Cambridge, 1989.(bibli ESA)

COLLECTIF, *Actes des journées d'études de la SFIIC, Paris, CNRS*, 1999.

COLLECTIF, *La conservation des textiles anciens, Journées d'études de la SFIIC, Anger, 20-22 octobre 1994*, Paris, 1994.

Les matériaux:

BENOIT, *Le guide de reconnaissance des bois de France*, Eyrolles, 2000

DELACROIX Gilbert et Marc HAVEL, *Phénomène physique et peinture artistique*, Bayeux, 1998

DOWN J.L., *Compendium des adhésifs pour la conservation*, ICC, Canada, 2015. (bibli ESA)

EIKEMA HOMMES Magriet van, *Painters's Methods to Prevent Colour Changes Described in 16th to 19th Century Sources on oil painting Techniques*, dans *Looking Through Paintings*, Londres, 1998

EPLEY Bradford, *The History of Synthetic Resin Varnishes*, in Wendy SAMET, compiler, *Varnishes and surface coatings*, AIC, 1997

GARCIA Pierre, *Le métier du peintre*, Paris, 1990. (bibli ESA)

HAVEL Marc, *La technique du tableau*, Paris, 1974. (bibli ESA)

HOADLEY Bruce, *Chemical and Physical Properties of Wood*, dans *The Structural Conservation of Panel Painting*, Los Angeles, 1998. (bibli ESA)

HOADLEY Bruce, *Understanding wood*, Newtown, 2000. (bibli ESA)

LABREUCHE Pacale, *Paris, capitale de la toile à peindre XVIIIe-XIXe siècle*, Lassay-les-Châteaux, 2011. (bibli ESA)

LEARNER Thomas, *Analysis of Modern Paints*, 2004.

PEREGO François, *Dictionnaire des matériaux du peintre*, Paris, 2005 . (bibli ESA)

PETIT Jean et Henri VALOT, *Glossaire des peintures et vernis des substances naturelles et de matériaux synthétiques*, ARAAFU, Paris, 1991. (bibli ESA)

Revillon André et Pierre-Camille LACAZE, *Manuel des peintures et vernis des concepts à l'application, t.1, Constituants des peintures et des vernis*, Paris, 2005

ROCHE Alain, *Comportement mécanique des peintures sur toiles*, Paris, 2003

SAMET Wendy, Compiler, Varnishes and surface coatings, AIC, 1997

The Structural Conservation of Panel Painting, Los Angeles, 1998

Téléchargeable in http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/panelpaintings.html

Pigments:

<http://www.webexhibits.org/pigments/>

Mode d'évaluation pratique

L'évaluation du cours tient compte de la participation aux cours et des connaissances acquises.

Un examen oral est organisé en fin de semestre pour évaluer la compréhension du cours et l'acquisition des connaissances.

La cotation obtenue sera intégrée à celle du cours de Tito céramique. La cote finale apparaissant sous l'intitulé Tito est donc établie collégialement. La réussite implique un minimum de 10/20 dans les deux cours, peinture et céramique.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours