

Conservation, restauration d'oeuvres d'art - atelier > Conservation, restauration des oeuvres d'art

Professeur : Moreaux Sophie

Objectifs :

L'atelier de conservation-restauration est le lieu où se transmettent les principes d'une attitude professionnelle juste et responsable. Cette attitude est envisagée dans la relation que le conservateur-restaurateur établit avec l'oeuvre qui lui est confiée. Elle concerne aussi les données pratiques relatives à la gestion d'un atelier : gestion des produits et du matériel, maîtrise de la sécurité, rangement et nettoyage. Enfin, elle suppose une aptitude au travail en groupe : respect des consignes, respect des horaires, respect du calendrier imposé et faculté de communication.

En première année, l'accent est donné sur la connaissance technique des matériaux et des produits utilisés en peinture de chevalet et dans le domaine de la conservation-restauration : caractéristiques, comportements, conservation, compatibilité, vieillissement, altérations... De quoi est fait un tableau ? Comment les matériaux sont-ils appliqués et pourquoi ? Comment réagissent les matériaux les uns avec les autres ? Quels dommages risquent de survenir si une mise en oeuvre est déficiente ? Quelles sont les fragilités intrinsèques des matériaux ? Pourquoi et comment les matériaux se dégradent-ils ? Comment améliorer la conservation des oeuvres?...

Les travaux proposés cherchent à mettre en évidence les qualités indispensables à la pratique de la profession, comme le soin, la précision, l'observation, la rigueur, le relevé des informations.

Contenu :

Introduction: la conservation préventive

Le maniement du scalpel

Observation et identification des toiles

Observation et identification du bois

Mise en oeuvre d'une toile selon les traités anciens, en détrempe (15è s)

La peinture sur toile, matériaux et mise en oeuvre, comparaison des techniques traditionnelles à l'huile et des matériaux synthétiques

La peinture sur bois, matériaux et mise en oeuvre, les émulsions

Les vernis

Le masticage

Le constat d'état

Exercice de création personnelle à partir de la littérature scientifique (en lien avec le cours de méthodologie)

Méthode d'enseignement et d'apprentissage :

Les exercices réalisés en atelier visent à expérimenter les techniques, les matériaux et les produits utilisés en peinture et en restauration d'oeuvres d'art. Chaque étudiant met en oeuvre des tableaux fictifs, sur les supports les plus utilisés en peintures de chevalet, le bois et la toile, selon les techniques traditionnelles et modernes. Sur ces tableaux, il réalise des observations au niveau des caractéristiques des matériaux, compatibilités, comportement...

Pour chaque exercice, un énoncé décrit une série d'opérations à réaliser et renvoie à des fiches techniques pour chacune de ces opérations. Chaque fiche technique mentionne la marche à suivre, les recettes, le matériel nécessaire, les observations à réaliser pour une meilleure compréhension des matériaux et des techniques. Les remarques personnelles et les observations sont consignées dans un carnet de bord, à chaque cours et au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

L'apprentissage repose sur le développement de la réflexion et de la critique en vue de l'acquisition progressive d'une autonomie dans le travail. Même si les exercices sont réalisés de façon individuelle, les connaissances s'affinent par le dialogue et l'échange lors de mises en commun et d'observations en groupe.

Les données expérimentées dans le cours d'atelier sont directement liées aux connaissances exposées au cours de technique et technologie, la pratique permettant de donner un autre éclairage aux notions théoriques. Pour chaque partie, une sélection d'articles est proposée afin d'élargir la portée de ces connaissances conjointes. Ces articles font partie de la matière: ils familiarise l'étudiant à la recherche documentaire et à la gestion des informations, deux qualités essentielles de la profession. Ils sont téléchargeables via internet ou via le site de l'ESA.

Des recherches personnelles sont demandées pour stimuler l'utilisation des bases de données et des sites de documentation de façon à rendre l'étudiant plus autonome dans sa recherche d'informations.

Bibliographie :

BERGEON-LANGLE Ségolène, Pierre Curie et Alain Rey, Peinture et dessin: Vocabulaire typologique et technique, Editions du Patrimoine Centre des monuments nationaux, 2009.

DELACROIX (G) & HAVEL (M), Phénomènes physiques et peinture artistique, EREC, Puteaux, 1988.

DENEFFE Dominique, Famke PETERS, Wim FREMOUT, Pre-Eyckian Panel Painting in the Low Countries, vol. 1, Catalogue, Bruxelles, 2009.

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

HARLEY (R.D.), Artsits'Pigments c.1600-1835, Londres, 2001.

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

HOADLEY (B), Understanding wood, Newton, 2000.

KOCKAERT (L) & MARIJNISSEN (R.H), « Dialogue avec l'œuvre ravagée après 250 ans de restauration, Fonds Mercator, Paribas, Anvers, 1995.

MASSCHELEIN KLEINER (L), « Liants, vernis et adhésifs anciens », Institut Royal du Patrimoine Artistique (3ème éd.), Bruxelles, 1992.

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

MILLS John S., The Organic Chemistry of Museum Objects, Oford, 1999.

PEREGO François, Dictionnaire des matériaux du peintre, Paris, 2005.

PETIT Jean et Henri VALOT, Glossaire des peintures et vernis des substances naturelles et de matériaux synthétiques, ARAAFU, Paris, 1991.

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, p.231 à 249.

ROCHE (A), Comportement mécanique des peintures sur toile, Paris, 2003.

VEROUGSTRAETEN MARCQ (H) et R. VAN SCHOUTE, Cadres et supports dans la peinture flamande aux 15ème et 16ème siècles, Heure-la-Romaine, 1989.

WEST FITZHUGH Elisabeth, Artists' Pigments, Oxford, 1997.

WOLFFTHAL D., The beginning of Netherlandish canvas painting, 1400-1530, Cambridge, 1989.

S.O.S. Peintures anciennes : sauvegarde de 20 œuvres sur panneau restaurées en 1995-96 dans le cadre du Fond du Patrimoine culturel mobilier de la Fondation Roi Baudouin, 4 octobre-8 décembre 1996, Musée d'Art ancien, Bruxelles, IRPA, Bruxelles, 1996.

Structurtal Conservation of Panel Paintings, Proceeding of a Symposium at the JP Getty Museum, April 1995, Los Angeles, 1998.

Documents disponibles sur internet:

Notes de l'ICC (Institut Canadien de Conservation), <http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/index-fra.aspx>

Mode d'évaluation pratiqué et charte :

L'évaluation du cours est réalisée par le professeur d'atelier. Elle tient compte de la participation aux cours, du travail réalisé, du rendu des travaux demandés et des connaissances acquises en atelier, tant pratiques que théoriques.

L'évaluation de janvier rend compte du travail réalisé au cours du premier semestre et représente 25% de la cotation finale de l'atelier.

L'évaluation de juin rend compte du travail réalisé durant le second semestre et représente 75% de la cotation finale de l'atelier

La note d'atelier représente 50% de la note globale figurant sur le bulletin. Les 50% restant sont attribués par le jury de fin d'année.