

CR300 - CROA: Atelier 1 - 3B

2019 / 2020 - Conservation, restauration des oeuvres d'art (Domaine des arts plastiques visuels et de l'espace)

Description de l'UE :

CR300 : 18 crédits / 0 pds / 600 h / Français

UE optionnelle : Non

Responsable de l'UE : Olivier Verheyden

Période : Annuelle

Secrétaire de jury : LIAKHOV Martine

Activité(s) d'apprentissage de l'UE :

	Crs	Hrs	Pond totale
Conservation, restauration des oeuvres d'art atelier(céramique)atelier 1 Cools Catherine	18	300	360
Conservation, restauration des oeuvres d'art atelier(peinture)atelier 1 Verheyden Olivier Broers Nico Moreaux Sophie	18	300	360

Acquis d' apprentissage intermédiaire :

Au terme de cette UE, l'étudiant est capable de :

- Communiquer oralement et par écrit sur son travail d'atelier.
- Exploiter de façon critique l'ensemble des ressources techniques, humaines, économiques, scientifiques qu'il a collationnées.
- Au travers de différentes alternatives et sous la guidance des professeurs, proposer un traitement motivé dans le respect des règles déontologiques.
- Expérimenter et appliquer les techniques de conservation restauration en réalisant un traitement complet.
- Intégrer à sa pratique une sensibilité artistique et des connaissances techniques variées en utilisant différents moyens d'expression et de représentation

Calcul de la note de l'unité d'enseignement :

Cette unité d'enseignement étant composée de plusieurs activités, la note finale correspond à la moyenne arithmétique des résultats obtenus pour chaque cours, dans le respect des pondérations fixées. Une évaluation partielle est effectuée au cours du 1er quadrimestre. La pondération des évaluations par quadrimestre est annoncée dans le tableau descriptif de l'UE.

SPECIFICITE DE L'ATELIER DE L'OPTION

Ce cours fondamental est soumis à une évaluation artistique, cela signifie que la note finale de l'atelier est constituée pour 50% d'une note d'année et pour 50% de la note du jury artistique. La note d'année est déterminée par les enseignants titulaires, elle est constituée pour 25% des résultats du premier quadrimestre et pour 25% des résultats du second quadrimestre.

Le jury artistique, composé majoritairement de membres du personnel enseignant de l'école, est un jury artistique interne. Le jury artistique, composé majoritairement de membres extérieurs à l'école, est un jury artistique externe.

Pour les années ne menant pas à un grade, le jury artistique est un jury interne, pour les années menant à un grade (3ème bachelier/ dernière année de master), le jury est externe. Le règlement des jurys artistiques complet est disponible en annexe 2 du règlement des études.

Contribution à notre profil d'enseignement (référentiel interne)

Cette unité d'enseignement participe au développement des compétences :

C1 - Analyser de manière critique la demande et évaluer sa faisabilité

- Connaître et appliquer les codes déontologiques de la profession

- Reformuler en termes clairs et adéquats la demande
- Identifier les finalités et les contraintes de la demande

C2 - Compétence 2 Analyser « l'objet » de manière critique

- Observer et manipuler « l'objet »
- Identifier les matériaux constitutifs et les techniques de mise en œuvre
- Constaté l'état de conservation de « l'objet » et en déterminer les causes de dégradation.
- Replacer « l'objet » dans son contexte historique et artistique
- Reconnaître la valeur culturelle et patrimoniale de « l'objet ».

C3 - Rassembler et analyser de manière critique les ressources techniques, historiques, humaines et économiques.

- Utiliser tous les outils de recherches et de documentation (internet/centres de documentation/archives publiques et privées/bases de données ; bibliographiques/bibliothèques...)
- Intégrer les informations précises recueillies afin de percevoir et resituer « l'objet » dans sa globalité
- Développer une connaissance passive de l'anglais lié au domaine de la Restauration-Conservation d'œuvre d'art.

C4 - Définir un mode opératoire de conservation et/ou restauration de l' « objet »

- Évaluer l'ensemble des informations récoltées préalablement
- Arrêter un choix d'intervention et le motiver
- Identifier les étapes du travail et leur progression
- Choisir les matériaux et techniques adéquats à la profession

C6 - Mettre en œuvre un traitement

- Maîtriser les outils et matériaux nécessaires au traitement
- Témoigner d'une sensibilité artistique tant dans l'approche de « l'objet » que dans sa restauration
- Faire preuve de dextérité manuelle
- Travailler de manière précise et soignée

C7 - Gérer et organiser son activité socio-professionnelle

- Appliquer les règles de sécurité dans les différents contextes de travail
- Aménager et équiper son lieu de travail de façon fonctionnelle
- Mesurer les différents paramètres qui peuvent intervenir dans l'établissement d'un devis
- organiser la manipulation et/ou le conditionnement de « l'objet ».
- Créer un cahier des charges ou répondre à un appel d'offres
- Comprendre le fonctionnement de la société et ses enjeux.

C9 - Communiquer pour documenter les interventions de manière adaptée à différents publics et différents médias et ce dans un but pédagogique de sensibilisation et scientifique d'information.

- Utiliser les outils de communication
- Utiliser la terminologie professionnelle
- Structurer sa pensée clairement tant oralement que par écrit
- Développer une argumentation pertinente
- Développer un esprit de synthèse

Conservation, restauration des oeuvres d'art atelier(céramique)atelier 1 > Conservation, restauration des oeuvres d'art

Professeur : Cools Catherine

Objectifs :

Au terme des cours d'atelier, l'étudiant de 3e baccalauréat pourra :

- Adapter son espace de travail, ses outils et ses produits aux besoins spécifiques des objets traités (atelier de traitement de base et de restauration) – prendre contact avec les fournisseurs – constituer une valisette de matériel (outillage de base) et un "magasin" de produits.
- Prendre en charge la restauration complète d'un objet en céramique issu de fouilles archéologiques en vue de sa présentation dans une exposition ou sa réintégration en réserve : nettoyage, marquage, collage, comblement des lacunes, retouche, soclage, conditionnement.
- Restaurer intégralement des objets en faïence fine, en faïence à émail stannifère, en majolique... c'est-à-dire des objets à pâte poreuse et revêtement vitrifié.
- Coller la porcelaine tendre ou dure à l'aide d'un adhésif à base d'acétate de polyvinyle ou de Paraloid B72 teinté.
- Préparer de l'adhésif époxyde à deux composants à des fins de collage, d'infiltration ou de masticage. Teinter cet adhésif dans la masse et y ajouter la ou les charges adéquates.
- Réaliser des comblements avec les produits, matériaux adéquats sur de la faïence ou de la porcelaine et proposer une retouche discrète mais visible aux vernis acryliques ou autres médiums.
- Préparer et utiliser un produit de consolidation pour les céramiques poreuses ou les revêtements vitrifiés qui présentent des problèmes de cohésion.
- Pratiquer la dérestauration d'anciennes interventions ayant mal vieilli, portant atteinte à la stabilité ou à la lisibilité de l'objet.
- Connaître toutes les propriétés chimiques et physiques des matériaux utilisés durant l'année scolaire afin de justifier leur emploi dans certains cas.
- Constituer une farde d'échantillons de ces matériaux et y consigner des observations.

Contenu :

Restauration complète d'un objet d'art en faïence et d'un objet d'art en porcelaine

(Restauration d'un objet d'art en plâtre)

Dérestauration et restauration de céramiques issues de fouilles archéologiques appartenant aux collections du Grand Curtius.

Application d'une retouche visible mais discrète sur au moins un des objets restaurés à l'atelier

Atelier prises d'empreintes et reconstitutions d'éléments manquants avec des matériaux à un ou deux composants (en parallèle au cours de tito-assistante)

Application d'un protocole de conservation-restauration sur des carreaux en faïence fine de chez Boch La Louvière (Alimentation) : nettoyage, dégagement de mortier, comblements teintés (workshop)

Utilisation d'adhésifs à un composant, PVAc et Paraloid B72 et à deux composants, époxydes

Histoire des anciennes interventions de réparation/restauration des céramiques (PowerPoint)

Les techniques de dé-restauration des anciennes interventions : produits, matériaux, recettes anciennes, reconnaître les anciennes colles (échantillonnage), démontage ou conservation des anciennes interventions (agrafes et rivets), examens sous lumière ultraviolette d'objets et d'échantillons

Les adhésifs : les adhésifs Paraloid B72 et B44, les adhésifs instantanés de type cyanoacrylates, les adhésifs époxydiques, les acétates de polyvinyle

Le collage de la porcelaine dure à l'acétate de polyvinyle, au Paraloid teinté et à la résine époxyde teintée dans la masse

Les masticages à la résine époxyde teintée (échantillonnage de teintes de blancs et essai concret sur un objet)

Les matériaux de reconstitution par modelage : résines chargées (Araldite 2011) ou matériaux prêts à l'emploi (Milliput)

Méthode d'enseignement et d'apprentissage :

Application de pédagogies actives : alternance des méthodes expositives, démonstratives, interrogatives.

Les étudiants s'exercent sur des objets récupérés en brocante, ils travaillent également sur des objets prêtés par le SPW- Direction de l'archéologie de Liège, l'ULG, le musée Grand Curtius, le musée du Malgré-Tout... ou encore des objets issus de leur patrimoine familial.

Ces contenus sont enseignés sous forme de workshops afin de garder une souplesse de fonctionnement pour l'année en cours et les années à venir.

Le mode opératoire ainsi que les exercices seront répertoriés dans une farde portant le nom de chaque atelier mais surtout dans le carnet de bord de chaque étudiant. Cette manière de travailler permet des allers et retours dans l'apprentissage.

L'étudiant est mis face à des situations/ problèmes et les éventuelles erreurs de manipulation sont commentées et rectifiées par une analyse critique (discussions collégiales).

Méthode d'enseignement à l'atelier

- Poser une problématique
- Chercher une méthode en table ronde
- Compléter l'information (professeur)
- (Donner la fiche de travail)

Bibliographie :

- o AUSCHER, ES. *Comment reconnaître les porcelaines et les faïences d'après leurs marques et leurs caractères*, Paris, s.l., s.d.
- o BALFET, H. ; FAUVET-BERTHELOT ; M.-F., MOZON, *Pour la normalisation de la description des poteries*, Paris, CNRS, 1983.
- o Base de donnée Préser'Art, centre de Conservation du Québec.
- o BERNARDEAU, M., *Porcelaine*, Paris, Ed. Agnès Vienot, 2006.
- o BLONDEL, N. *Céramique - vocabulaire technique - Principes d'analyse scientifique*, Paris, Monum - Editions du Patrimoine - Centre des monuments nationaux, 2001.
- o BLONDEL, N ; ARMINJON, *Objets civils domestiques – vocabulaire typologique – principes d'analyses scientifique*, Paris, Monum - Editions du Patrimoine, 2000, pp. 598-602.
- o BRETON, A., *La folie des assiettes*, Paris, Flammarion, 2002.
- o BROGNIART, A., *Traité des arts céramiques*, Paris, Dessain et Tolra, 1886.
- o BUYS, S. et OAKLEY, V., *Conservation and restoration of ceramics*, Butterworth et Heinemann, 1993.
- o CAMPS, G., *Manuel de recherche préhistorique*, Paris, Doin, 1990.
- o CAULIER, J. ; DELAUNAY, G. ; DUPLAN, V., « Nomenclature et méthode de description pour l'étude des céramiques de fin du néolithique en Provence », *Préhistoire et anthropologie méditerranéenne*, [en ligne], 10-11 | 2002, mis en ligne le 23 avril 2009, consulté le 26 septembre 2010. URL : <http://pm.revues.org/index250.html>
- o CHARIOT, C. et DECKER, E. *Série blanche. La céramique, naissance d'une industrie au cœur de l'Europe*, Editions Musées gaumais, Musée de Sarreguemines, 2007.
- o CURTIL, H., *Marques et signatures de la faïence française*, Paris, Ed. Massin, 1969.
- o CURTIL, H et LE DUC G., *Marques et signatures de la porcelaine française*, Paris, ED. Charles Massin, s.d.
- o D'ALBIS, A., *Traité de la porcelaine de Sèvres*, Dijon, Ed. Faton, 2003.

- DUMORTIER, C. et HABETS, P., *Porcelaine de Tournai. Le service d'Orléans*, Bruxelles, Editions Racine, 2004.
- DUFRASNE, L. et I, *Les faïences et les porcelaines de Belgique. 2000 marques et cachets*, Bruxelles, Les éditions de Collections Livres, 1992.
- FAVETON, P., « Divin chocolat », in *Art et Décoration*, s.d., s.l., pp. 147-154.
- FI, J., "The practical application of tinted epoxy resins for filling, casting and retouching porcelain", in *The conservation of glass and ceramics. Research, practice and training*, Ed. Norman H. Tennent, pp. 138-145.
- GUILLEME BRULON, D., *Histoire de la faïence française. Lyon et Nevers*, Paris, Ed. Charles Massin, 1997.
- GUILLEME BRULON, D., *Histoire de la faïence française. Strasbourg et Niderviller*, Paris, Ed. Charles Massin, 2005.
- HEUGEL, I., *Les Arts de la table français*, Chêne-Hachette, s.l., 1998.
- HYOYUN KIM, « Conservation of a Lidded Doubled-Gourd-Shaped Celadon Ewer from Tae'an Mado Shipwreck No. South Korea », in *Recent advances in glass, stained-glass and ceramics conservation 2013, ICOM-CC Glass and Ceramics Working Group Interim Meeting and Corpus Vitrearum-ICOMOS*, Edited by Hannelore Roemich and Kate Var Lookeren Campagne, pp. 355-357.
- GUILLEME BRULON, D., *Histoire de la faïence française. Moustier et Marseille*, Paris, Ed. Charles Massin, 1997.
- GUILLEME BRULON, D., *Histoire de la faïence française. Bordeaux et La Rochelle*, Paris, Ed. Charles Massin, 1998.
- GUILLEME BRULON, D., *Histoire de la faïence française. Paris et Rouen*, Paris, Ed. Charles Massin, 1998.
- GUILLEME BRULON, D., *La faïence fine française 1750-1867*, Paris, Ed. Charles Massin, s.d.
- LEMAIRE, J., *Faïence et porcelaine de Bruxelles*, Bruxelles, Ed. Racine, 2003.
- MALMENAIDE, I., "Les arts de la table", in *France Antiquités*, n° 116, s.d., Usson, février 2000, pp. 189-192.
- MARIEN-DUGARDIN, A.-M., *Faïences fines*, Bruxelles, Musées royaux d'Art et d'Histoire, 1975.
- NUNES DA SILVA, C., "The heat deflection temperature of epoxy resins: A comparaison of three products used in porcelain decoration", in *The conservation of glass and ceramics. Research, practice and training*, Ed. Norman H. Tennent, pp. 132-137.
- Notes de l'ICC (disponibles gratuitement au format PDF)
- POCHE, E., *Porzellan-Marken aus aller Welt, Hanau/Main*, Verlag Werner Dausien, 1990.
- PEIFFER, J., *L'art des céramiques*, Dessain et Tolra, Turin, 2000.
- *Préserver les objets de son patrimoine – Précis de conservation préventive*, SFIC, 2001.
- RIS PAQUOT, *Manière de restaurer soi-même les faïences, porcelaines, cristaux, marbres, terres cuites, grès, biscuits, émaux, etc.*, Paris, 1876 (épuisé).
- SARRAUSTE DE MENTHIERE, G. ; CITERA E., *restauration de la faïence et de la porcelaine*, Ed. Armand Collin, 1995.
- TARDY, F., *Les poteries – faïences, porcelaine Européennes. Caractéristiques et marques*, 2 T., Pais, Tardy, 1983.
- WHIR, R., *Restaurieren von Keramik und Glas*, Callwey, München, 1977.

Mode d'évaluation pratique et charte :

Lors de l'évaluation artistique le professeur observe attentivement le travail de l'année réalisé par l'étudiant et reçoit l'étudiant pour un entretien dans son atelier.

La priorité sera accordée à l'aboutissement des exercices, ainsi qu'à la maîtrise des techniques obtenue par la multiplicité des exercices. La progression dans la qualité tout au long de l'année est également prise en compte. Tous les exercices (y compris échantillons, tests, essais...) d'atelier proposés pendant l'année seront présentés.

Tous les objets restaurés sont accompagnés d'une identification dans le carnet de bord dans lequel est également consigné le déroulement du traitement. Des photos « avant » et « après » restauration sont demandées lors de la gestion d'un lot de matériel archéologique.

Les objets de musée sont accompagnés d'une fiche d'identification à destination du conservateur.

Conservation, restauration des oeuvres d'art atelier(peinture)atelier 1 > Conservation, restauration des oeuvres d'art

Professeur : Verheyden Olivier

Objectifs :

Tout en l' (les) accompagnant (individuellement ou collectivement si le travail le requiert) amener chaque étudiant à exploiter tant les acquis antérieurs que les ressources extérieures (articles, ouvrages, auditions de conférences et ateliers spécifiques, acquis de stages) pour proposer diverses solutions pertinentes à des problèmes spécifiques rencontrés en atelier.

Au terme du cours d'atelier, l'étudiant est capable :

- de poser un diagnostic complet détaillé et critique quant aux problèmes identifiés;
- de proposer au travers de ses recherches et acquis antérieurs une identification des différents corps, matériaux utilisés pour la réalisation de l'objet/l'œuvre d'art sur lequel il travaille ;
- De proposer des solutions éprouvées ou imaginées (non encore éprouvées) mais motivées, au terme de recherches existantes. Faire preuve d'imagination.
- D'intervenir sur une œuvre dans le respect des règles déontologique, de prudence et de sécurité pour lui-même, autrui et pour l'objet/œuvre d'art qui lui est confiée ;
- De comprendre et d'expliquer oralement ou par tout autre media les résultats de ses recherches et des analyses pratiquées dans l'analyse des œuvres d'art et ce tant pour un public de spécialistes que de non spécialistes et ce notamment en vue de la présentation au jury de fin d'année;
- De gérer son matériel, de prévoir les délais, d'organiser son temps pour parvenir à conduire toutes les opérations ou interventions nécessaires à l'exécution du travail endéans l'année académique ;

Contenu :

Quelque soit la nature du support ou de la couche picturale, le travail d'atelier est principalement "pratique". Durant ces heures encadrées, l'étudiant est guidé, accompagné dans son approche globale de l'œuvre en envisageant toutes les problématiques telle que: "l'organisation du temps, la sécurité, l'anticipation des interventions, le choix des interventions, la disponibilité du matériel et éventuellement, notifier la nécessité de l'approvisionnement de celui-ci". Le professeur veille au respect des procédures, au développement d'orientations et à la structuration des recherches individuelles ou collectives liées aux spécificités de l'objet/œuvre d'art. L'encadrement est individualisé si l'étudiant est seul responsable d'une œuvre. Si plusieurs étudiants travaillent sur une même œuvre, le professeur veille à une répartition équitable des charges, recherches et interventions et veille à la fluidité des collaborations et échange des d'informations

D'autre part une fraction de la formation en atelier et « non encadrée ». Durant cette partie du travaille l'étudiant pratique seul ou en groupe tant au niveau des interventions que des recherches.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage :

Le support de cour est la « main courante » qui reste continuellement à proximité de l'objet/œuvre d'art et dans lequel sont consignées toutes les interventions, produits, matériaux, observations, réflexions, hypothèses de travail, projets etc. Cette main courante donne lieu, au terme de l'année académique a la constitution d'un dossier qui conformément aux règles déontologiques doit accompagner l'œuvre en tant que « témoin » des interventions menées. Ce document sert à la soutenance orale du travail et est remis aux propriétaires de l'œuvre au terme de la restauration.

Mode d'évaluation pratique et charte :

Jury interne (dossier + défense orale)+ oeuvre d'art entièrement et parfaitement traitée (techniquement et déontologiquement)
+ jury externe composé de restaurateurs diplômés, de conservateurs de musées, de scientifiques ou de tout autre personne dont les compétences sont notoires et pertinentes par rapport au(x) problématiques ou sujets abordés lors du travail pratique ou des recherches théoriques initiées par une approche plus spécifique lors du travail.

L'évaluation tiens compte du calendrier académique, mais aussi de la faisabilité, en fonction du format, du nombre et l'importance des dégradations etc. et ce tant pour l'évaluation interne que pour l'évaluation externe.

Si le "non-aboutissement" d'un travail n'est pas imputable à l'étudiant mais dû à une cause indépendante de sa volonté, les membres du jury en sont avertis et sont tenu d'en tenir compte.

En règle générale, il est demandé aux membres du jury d'évaluer le travail de l'étudiant au travers des différents supports que sont:

1) Le rapport de traitement dans lequel l'étudiant consigne toutes ses observations, fait des propositions pertinentes basées sur les précédentes observations, qu'il motive, argumente, justifie... Ce dossier doit contenir toutes les informations importantes telles que : contextualisation de l'œuvre dans son courant artistique, recherches sur l'auteur ou hypothèses argumentées, étude technique des matériaux composant l'œuvre...

2) La présentation synthétique du dossier sous forme de diaporama (PPt). Exposé oral de tout ce qui a été fait. La qualité de cette présentation peut renforcer (ou pas) le dossier écrit. Il convient dès lors de soigner cette présentation (documents graphique, photos, schémas etc.), mais aussi la structuration, l'élocution lors de la présentation orale, le respect du temps impartis (15 minutes Max).

3) Les questions - réponses : Suite à la présentation orale, le jury est libre de poser les questions qu'il souhaite à l'étudiant (généralement ces questions n'ont d'autre but que d'obtenir un éclaircissement dans le but de satisfaire une curiosité par rapport à un traitement, un produit...). La pertinence et l'honnêteté des réponses est ou peut-être pris en considération par le jury. Il arrive que le jury ne pose aucune question, considérant que le contenu de l'écrit, de la présentation orale suffit.

4) La réalisation pratique : au terme de la présentation, le jury se penche sur les œuvres et évalue la qualité de ce qui a été réalisé. Même si toutes les interventions ne sont pas entièrement terminées lors de cette présentation, le jury porte généralement son attention sur les points suivants : L'état de surface de l'œuvre (la fixation de la couche picturale, la planéité, la qualité des mastics), la qualité du traitement du support (doublage, rentoilage, incrustation propreté du travail), le nettoyage (élimination homogène du vernis, des surpeints, des repeints). Etc.

En outre, il est également conseillé de faire valoir parallèlement au travail individuel, les interventions réalisées collectivement. (Présentation collective également). Généralement le jury évalue cette présentation collectivement. Même si la rédaction de ce dossier est "partagé" (l'un s'est attelée à la partie historique, l'autre à la partie technique, ou encore à la partie analytique etc.), tous les étudiants sont susceptibles de répondre à n'importe quelle question du jury (connaissance globale du travail de chacun et chacune)

Conservation, restauration des oeuvres d'art atelier(peinture)atelier 1 >

Conservation, restauration des oeuvres d'art

Professeur : Broers Nico

Conservation, restauration des oeuvres d'art atelier(peinture)atelier 1 > Conservation, restauration des oeuvres d'art

Professeur : Moreaux Sophie