

L'ATELIER DE RESTAURATION

QU'EST-CE QUE RESTAURER ?

TECHNIQUES DE RESTAURATION (1 ET 2)

Conception et réalisation : Thierry Augé

Coproduction : La Huit, TV 10 Angers, Vidéothèque de Paris

© La Huit, TV 10 Angers, Centre audiovisuel de Paris, 1997

Durée : 01 min 22 s + 02 min 28 s + 02 min 43 s

Ces trois séquences issues du documentaire « L'atelier de restauration », s'attachent à mettre en lumière à quel point un tableau est un objet fait de matériaux « vivants », de bois, de toile, de pigments et de liants, et comment ces composantes peuvent s'altérer avec le temps. L'artisan soigne le « malade » en le ré-entoilant si cela est nécessaire, en reprenant des détails et en enlevant d'autres qui ne correspondent pas à l'époque où l'œuvre a été créée.

Le passage intitulé « Qu'est-ce que restaurer ? » précise bien le pourquoi d'une telle nécessité : ainsi, si rétablir la lisibilité de l'œuvre est l'objectif premier, il faut aussi essayer de la comprendre, au regard de l'histoire de l'art, et de lui redonner son aspect des premiers jours, même si parfois le temps fut un bien grand destructeur. Les deux séquences « Techniques de restauration » concernent les techniques de ré-entoilage d'une peinture ayant subi des accidents.

Ce film cherche à montrer de manière précise comment le restaurateur s'y prend, matériellement, pour soigner les blessures de la peinture, selon des principes rigoureux et réversibles qui devront rétablir une vision de l'œuvre, pour donner à voir et partager celle-ci dans sa première apparence. Chaque étape est lentement commentée pour une approche précise des techniques de restauration.

DISCIPLINES, CLASSES ET PROGRAMMES

- Arts appliqués et histoire des arts, 1re option histoire des arts : *La matérialité de l'œuvre : le châssis, la toile.*
- Arts appliqués et histoire des arts, 2de STI : *L'œuvre et l'objet. Ici, la notion d'objet peut être entendue comme dans la conception du mouvement « support-surface » où le tableau est un objet, c'est-à-dire « une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées », ou encore un morceau de toile tendue sur un châssis.*

OBJECTIF DES SÉQUENCES

- L'objectif de ces trois séquences extraites du film « L'atelier de restauration » sous-entend un rapport direct entre l'objet d'art et les matériaux de l'œuvre. Ici, la notion de « restauration » d'une peinture est abordée sous l'angle du « pourquoi restaurer ? » et du « comment restaurer ? ». L'objectif est donc d'analyser quels sont les objectifs et les techniques de l'artisan lorsqu'il soigne une œuvre d'art.

MOTS CLÉS

- Donner à voir, partager, comprendre son histoire, respect du tableau.

VOCABULAIRE PRÉREQUIS

- Restauration d'une œuvre, principes rigoureux de restauration.

VOCABULAIRE À EXPLIQUER

- Une œuvre « mutilée », rétablir la lisibilité, réversibilité des techniques, stabilité des matériaux de restauration.

THÈMES ABORDÉS

- L'œuvre et le temps, les retouches anachroniques ou restaurations à effacer, le respect de l'œuvre face à l'histoire de l'art.

DÉCOUPAGE DES SÉQUENCES

Première séquence : Qu'est-ce que restaurer ?

00 min 00 s : L'artisan explique les raisons et les buts d'une restauration en peinture : les tableaux qui arrivent à l'atelier sont malades, ont été accidentés ou déformés par le temps et par la main de l'homme, qui les a parfois mutilés par une restauration antérieure. Ils doivent donc être soignés.

00 min 53 s : L'objectif premier est de rendre sa lisibilité à l'œuvre, mais aussi de comprendre son histoire. Pour cela, il faut suivre des principes rigoureux pour réaliser une bonne restauration.

01 min 11 s : Le restaurateur évoque le respect que l'on doit avoir du tableau. Toute restauration commence par une mise en observation de l'œuvre. S'il doit rétablir la lisibilité de l'œuvre, le restaurateur donne à voir, à partager une peinture telle qu'elle était avant les outrages du temps et les multiples repeints.

Deuxième séquence : Techniques de restauration 1/2

00 min 00 s : Une jeune femme explique comment elle va passer le fer à repasser sur un montage qui doit être collé.

00 min 38 s : Après un passage au pinceau, elle passe rapidement le fer sous le regard de l'artisan qui lui enseigne les techniques de restauration.

01 min 30 s : On la voit brosser une plaque avec de l'eau.

01 min 43 s : C'est le moment des retouches : il s'agit de peaufiner les visages avec des tons de pigments assez clairs sur un enduit blanc.

Troisième séquence : Techniques de restauration 2/2

00 min 00 s : Première étape, l'artisan et son apprentie réalisent un entoilage avec le côté de la main sans trop appuyer.

00 min 18 s : Deuxième étape, ils coupent avec un cutter le rectangle encollé.

00 min 47 s : L'apprentie pose la colle avec une brosse.

01 min 08 s : Elle pose ensuite le carton courbé sur l'entoilage et élimine les bulles d'air.

02 min 07 s : L'artisan explique qu'il faut ensuite laisser sécher quelques jours. Dernière opération enfin, on enlève le carton avec de l'eau avant de découper la toile et de la remettre sur le châssis.

SUGGESTIONS D'EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Classe de 2de STI : l'œuvre comme un être vivant qu'il faut soigner

- La classe regardera d'abord la séquence « Qu'est-ce que restaurer ? » et le professeur interrogera ensuite les élèves sur la notion de « restauration » :
 - qu'est-ce que restaurer une œuvre ?
 - pourquoi restaurer ?
 - peut-on parler d'œuvre malade ?
 - pourquoi ?

Classe de 1re option histoire des arts : l'œuvre comme un objet

- On demandera aux élèves de répondre par écrit aux questions suivantes, sans préparation aucune dans un premier temps :
 1. qu'est-ce qu'une peinture ?
 2. qu'est-ce que ses composantes matérielles ?
- Ensuite, on triera les réponses avec les élèves en séparant, pour la question 1 : d'une part, celles qui parlent de ce qui est représenté ; d'autre part, celles qui évoquent l'aspect matériel de l'œuvre.
- On lira ensuite les réponses de la question 2 en demandant aux élèves de relever les plus intéressantes.
- Dans un deuxième temps, on commentera la phrase de Maurice Denis : « Avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, la peinture est une surface de couleurs en un certain ordre assemblées. »
- On expliquera aux élèves l'importance de cette phrase ainsi que le fameux *Ceci n'est pas une pipe* de Magritte, pour bien insister sur la question des composantes matérielles de l'œuvre : toile, surface plane, châssis de bois, peinture en fines couches, rehauts, touches ponctuelles... pour arriver ensuite à la notion de représentation (« le cheval, la femme nue ou l'anecdote ») qui fait dire à Magritte que ce qu'il a peint n'est pas l'objet « pipe » mais son image.
- Ainsi, une œuvre d'art a bien trois niveaux de présence et de lecture :
 1. sa matérialité : icône (peinture sur bois), peinture à l'huile sur toile, bloc de marbre... ;
 2. ce qu'elle raconte ou représente : le cheval, la femme nue... ;

3. comment elle le représente : ce n'est pas l'objet mais une représentation en deux ou trois dimensions qui a ses caractéristiques propres.
- Après cette différenciation entre les apparences de l'œuvre, on demandera aux élèves de sérier les moments où le film s'intéresse à chacune des apparences de l'œuvre en décrivant les passages.