

Conférence de Madame Danièle Amoroso¹

Journées européennes du Patrimoine 2017

Dimanche 17 septembre 2017 à la Chapelle des Pénitents gris – Villeneuve lez Avignon

La restauration du tableau « Sainte Marguerite d'Antioche »

Chapelle des Pénitents gris – Villeneuve lez Avignon

¹ Les photos montrant les phases de restauration sont de Madame Danièle Amoroso.

Les grandes phases d'une restauration

La restauration d'un tableau comprend trois grandes phases :

- le diagnostic,
- le traitement,
- le bilan.

+ La phase de diagnostic

Il s'agit d'abord de comprendre comment l'œuvre a été réalisée. C'est une phase essentielle. Vient ensuite l'étude des différents processus d'altération pour pouvoir établir une proposition de traitement. Cette proposition va dépendre de nombreux paramètres. Elle va tenir compte, en particulier, des intentions du détenteur et des conditions de conservation de l'œuvre : une simple conservation, une restauration, une conservation préventive dans le lieu d'exposition.

➤ La compréhension de l'œuvre

▪ **Il existe des techniques qui n'entraînent aucune altération du tableau.** De nombreux moyens et méthodes permettent d'avoir une connaissance plus ou moins précise de l'œuvre. L'attention est portée sur le dos pour avoir une idée de l'état du support.

Un premier moyen simple est l'éclairage **en lumière directe**, de face et de revers, ce qui donne des éléments sur l'état général du tableau.

Ensuite, il peut être éclairé **en lumière rasante sur n'importe quel côté**. Cela permet d'obtenir des premiers renseignements sur l'aspect physique de la surface, sur ses déformations éventuelles.

La lumière ultraviolette, qui provoque des effets de fluorescence différents selon les matériaux, fait apparaître plus nettement d'éventuelles retouches.

La lumière infrarouge donne un accès en profondeur du tableau, à des dessins, à des esquisses de l'auteur.

La radiographie va beaucoup plus loin en profondeur dans l'œuvre.

▪ **D'autres investigations nécessaires peuvent entraîner des altérations du tableau.**

Ce sont, par exemple, des analyses chimiques de la matière picturale pour connaître les compositions des pigments utilisés lors de la création du tableau, des retouches, des restaurations.

➤ Les propositions possibles de traitement

▪ La conservation de l'œuvre peut être une conservation d'urgence quand certains processus de destruction sont en cours (détachement du support, fortes attaques de xylophages, par exemple).

▪ Le traitement de l'œuvre est, dans la quasi-totalité des situations, toujours possible ; seule une destruction par le feu ou une attaque massive par des moisissures ayant entraîné une perte trop importante de matières picturales la rend impraticable.

La phase de traitement

- La première étape possible consiste en des opérations de **conservation**. Cela peut se réduire à une opération de **conservation d'urgence** pour arrêter le processus de dégradation en cours. Il est possible d'aller un peu plus loin et d'engager une conservation curative qui permet de conserver l'œuvre.

- Après un temps plus ou moins long d'analyse et d'échanges avec le détenteur de l'œuvre, et, si celui-ci le souhaite, est engagée **la phase de restauration proprement dite**. Il s'agit de traiter les détériorations, les manques, sans vouloir pour cela refaire l'œuvre qui a subi l'impact du temps.

- **Une conservation préventive est aussi envisageable**. Elle prend en compte les différents aspects du lieu de conservation et d'exposition de l'œuvre.

Le bilan qui est la phase finale

- Il est indispensable de rédiger un dossier complet sur le diagnostic et sur les opérations réalisées : les choix qui ont été retenus pour la conservation et la restauration, les produits utilisés afin que tout opérateur intervenant ultérieurement sache exactement les traitements effectués. Le dossier comprend également des préconisations pour l'avenir de l'œuvre.

 Seules quatre Ecoles de formation existent en France : deux à Paris, un à Tours, un à Avignon.

Ils relèvent de l'enseignement public et assurent une formation complète en conservation-restauration des biens. Leur cursus est reconnu par l'Etat et il donne droit à la possibilité de traiter des œuvres de musées.

La durée du cycle est de 5 ans et le recrutement se fait soit par concours, soit par test d'aptitude, entretien et examen de dossier.

- **L'Institut National du Patrimoine (INP), département des restaurateurs du patrimoine** : il propose sept spécialisations : arts du feu (métal, verre, céramique, émail), arts graphiques et livre, arts textiles, mobilier, peinture (de chevalet, murale), photographie, sculpture.

- **Le Master de conservation et restauration des biens culturels (CRBC) de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne** : il propose les spécialisations : peinture de chevalet, peinture murale, objets archéologiques, arts graphiques et photographiques, sculptures, objets d'art, objets ethnographiques, textiles, vitrail.

- **L'École supérieure des Beaux-arts de Tours (ESBAT), cycle « conservation-restauration des œuvres sculptées »** : elle propose conservation une formation spécialisée en conservation-restauration des œuvres sculptées.

- **L'École supérieure d'art d'Avignon (ESAA)** : elle propose une formation orientée sur la conservation-restauration des œuvres peintes, des biens ethnographiques et de l'art contemporain.

La restauration du tableau « Sainte Marguerite d'Antioche » de la chapelle des Pénitents gris de Villeneuve lez Avignon

+ Sainte Marguerite d'Antioche aurait vécu au IIIe siècle.

▪ Elle aurait fait vœu de virginité, aurait repoussé les avances d'un gouverneur romain et refusé d'abjurer sa foi chrétienne. D'après la légende, elle aurait été avalée par un dragon. Elle en serait sortie par le ventre. Elle est ainsi représentée avec une croix et un dragon à ses pieds. Elle était vénérée par les femmes enceintes pour que leur accouchement se déroule facilement.

+ Le tableau est une œuvre du milieu du XVIIe siècle.

- ✓ Son auteur est anonyme.
- ✓ C'est une huile sur toile tendue sur châssis.
- ✓ Les dimensions avec le cadre sont 224 * 179 cm ; celles du châssis : 203 * 150 cm.
- ✓ La surface peinte est d'environ 3 m². Le tableau est de format rectangulaire.
- ✓ Le cadre est en bois doré.
- ✓ Sur le tableau est indiquée une date : 1652.

Le décor cherche à anoblir le personnage et à mettre l'accent sur la richesse de sa vie en introduisant des éléments antiques : le bas d'une colonne.

Sainte Marguerite d'Antioche est représentée avec le dragon à ses pieds.

Une partie de la toile raconte son martyre.

Elle est figurée avec la palme du martyre. Elle tient une croix.

Dans le haut du tableau à droite, est peint comme un rideau. Il pose de nombreuses questions. Est-ce un élément d'origine ou une intervention qui cache d'autres éléments d'origine ?

✚ Le tableau est en cours de restauration

➤ C'est une peinture à l'huile sur toile.

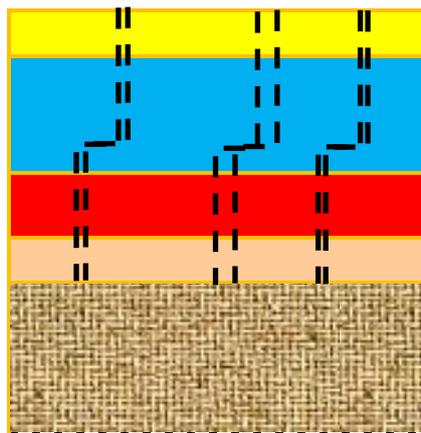
▪ Pour aller plus avant dans la conservation et la restauration, il faut connaître les différentes couches qui composent la peinture à l'huile sur toile :

- le **support** est une toile ; il en existe de nombreuses sortes (lin, chanvre) ;
- l'**encollage** est fait pour minimiser les mouvements de la toile et qui peut être une colle de peau diluée ; la toile est un matériau hygroscopique, ce qui entraîne des mouvements du support ;
- la **préparation** est une couche essentielle, car elle est une interface entre le support et l'œuvre ; elle a également des incidences sur la vision de l'œuvre par le spectateur ;
- la **couche picturale** est à l'huile en l'occurrence ;
- le **vernissage** est une couche protectrice.

En résumé, une stratigraphie d'une œuvre peinte sur toile :

la couche protectrice	les couches les plus souples, qui durcissent et deviennent rigides avec le temps	Tout cela peut entraîner des mouvements qui provoquent des craquelures
la couche picturale		
la préparation		
l'encollage	les couches les plus rigides	
Le support toile		

Des ruptures se forment le long des craquelures

➤ **La phase de diagnostic**

Il s'agit pour ce tableau d'une conservation d'urgence.

En effet, la toile s'était détachée de son support, la partie supérieure retombant sur la partie inférieure et commençant à se déchirer.

Tout délai dans l'intervention pouvant entraîner une détérioration irréversible du tableau.

Il a donc été décidé par la Mairie d'engager des mesures de conservation.

**Vue de l'œuvre encore accrochée
au mur de la chapelle des Pénitents gris
en lumière directe**

Il fallait d'abord comprendre pour quelles raisons cette toile s'était détachée de son support, en utilisant les moyens d'investigations nécessaires. Ce détachement démontrait que le support ne jouait plus son rôle. Il fallait donc intervenir sur le support pour arriver à un refixage de la matière peinte.

- Vue de l'œuvre face et revers **après transport en atelier, en lumière directe**

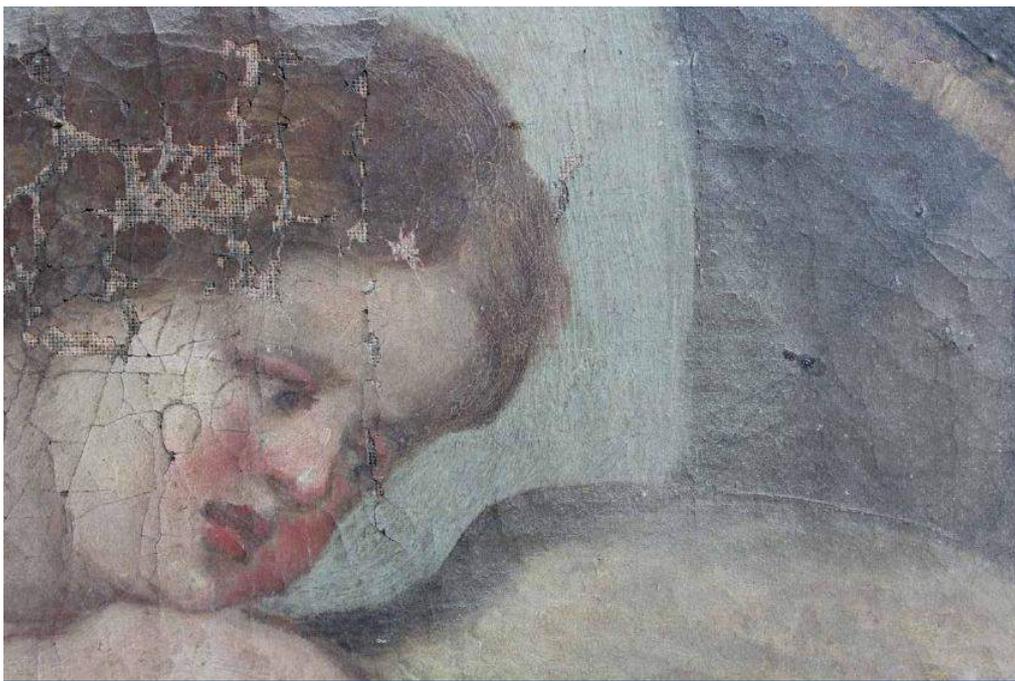
- Vue de l'œuvre après transport en atelier, **en lumière rasante venant du haut**

- **Détail des altérations de la dorure en partie basse**

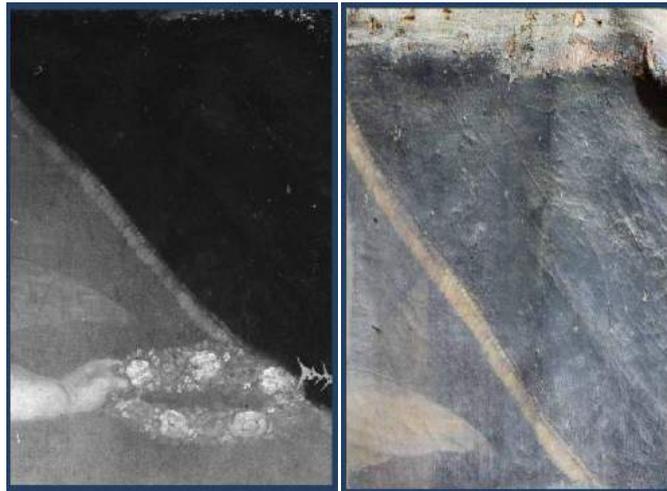
- **Détails des pertes de matière peinte, en lumière directe**

- Détails des **pertes de matière peinte, en lumière directe**

- **Même détail, en éclairage ultraviolet**

➤ **La phase de conservation**

Dans un premier temps, afin de pouvoir manipuler la toile sans risquer des déchirures, des papiers de protection ont été posés sur la toile. Il fallait pour cela fixer des bandes de tension.

Le bâti devait être retendu progressivement. Cela a été effectué dans une enceinte fermée ayant un taux d'humidité de 85 %, afin d'obtenir une relaxation maximum de toutes les couches.

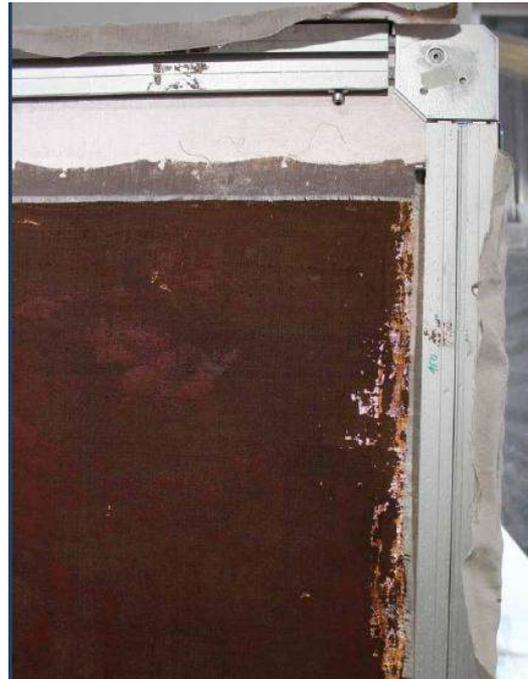
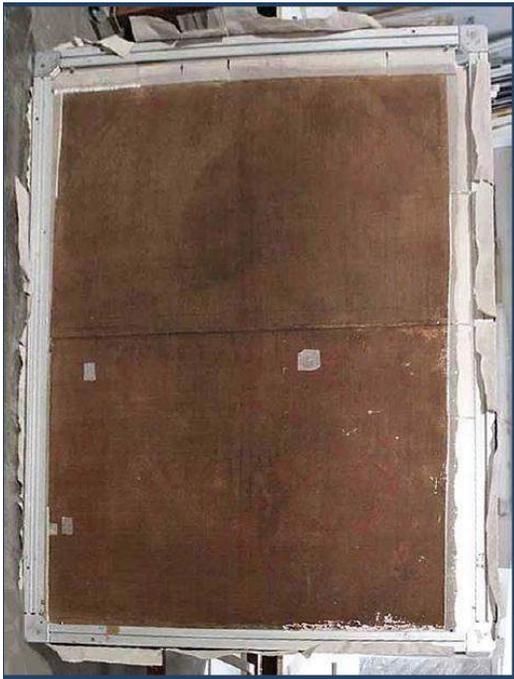
Seulement après ces opérations et après l'encollage de la toile, un nouveau fixage était envisageable.

Le refixage étant réalisé, le papier de protection a pu être retiré.

- **Collage de papiers de protection**

- **Mise en extension** de l'œuvre sur un bâti de travail

- **Mise en place dans une chambre humide**

- Fixage général de la matière peinte **par imprégnation d'adhésif** au revers du support en toile

- Vue du revers **après refixage**

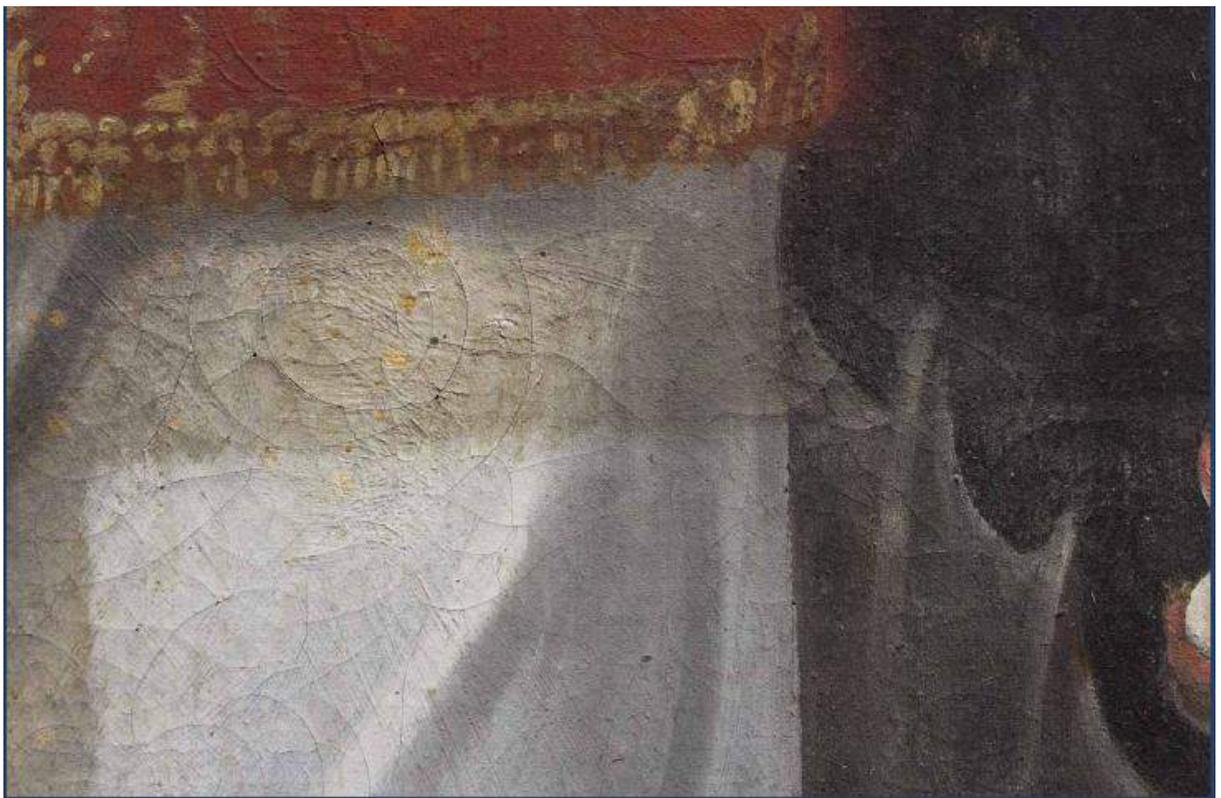

➤ **La phase de restauration**

- Détails avant et après traitement de conservation

- Fenêtres de décrassage en lumière directe

Le résultat important du décrassage est nettement visible en bas à droite du tableau.

