

La restauration

un moment privilégié pour l'étude de l'oeuvre

Moment privilégié pour l'étude de l'oeuvre

- Observation
- Analyses
- Mise au jour de données ou de matériaux peu accessibles ou cachés
- Etude historique approfondie

Le Tintoret, peinture pour
le plafond d'une des salles
de l'école de San Rocco, à
Venise

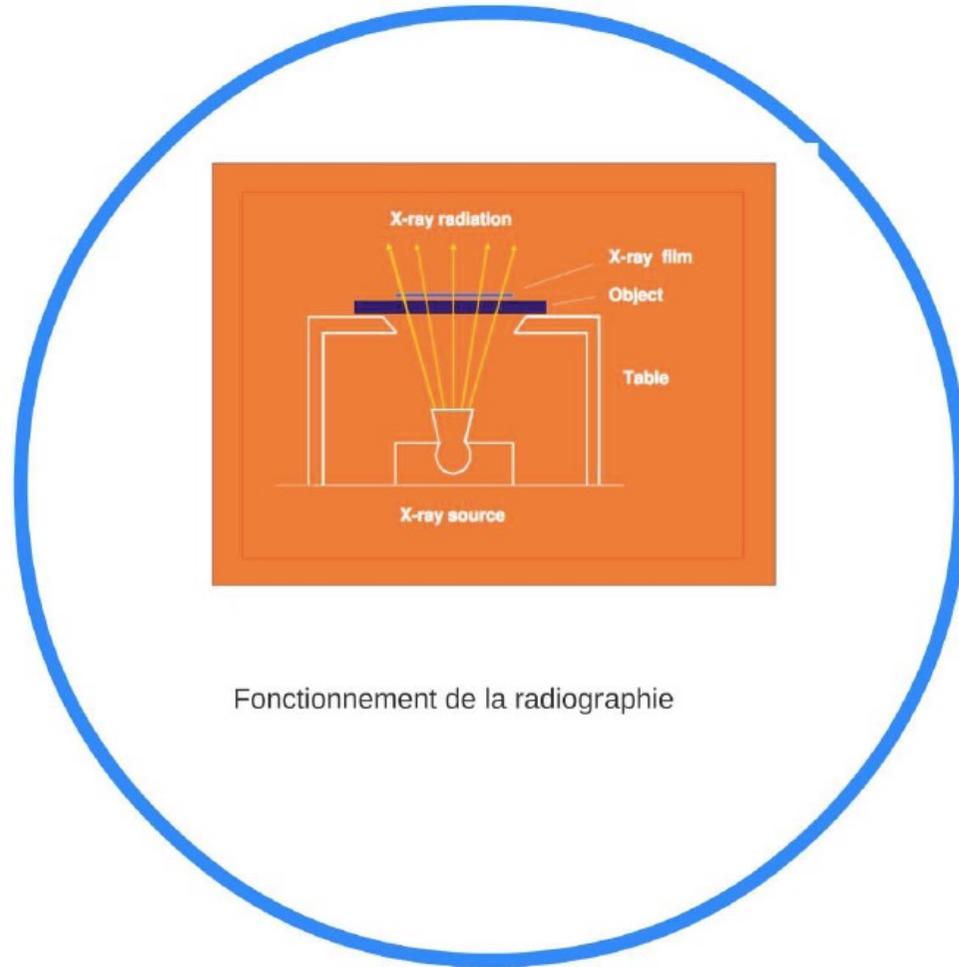
I- L'étude de la Sainte Anne

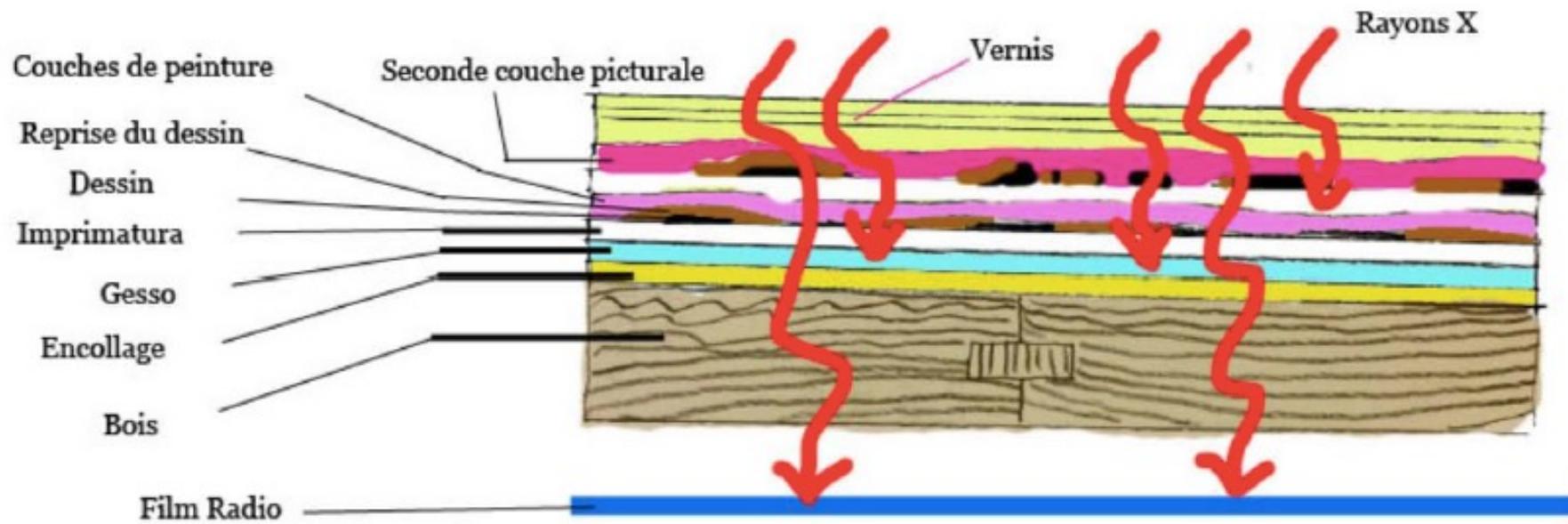
Léonard de Vinci
(1452-1519), *La
Vierge à l'enfant
et Sainte Anne*,
peinture sur
panneau, Louvre

Radiographie X

Fonctionnement de la radiographie

Etude complète de l'oeuvre au labo

dossier photo complet:

IR, UV, émissiographie, radiographie,

analyses non invasives :

en fluorescence X,

diffraction X,

spectrophotocolorimétrie

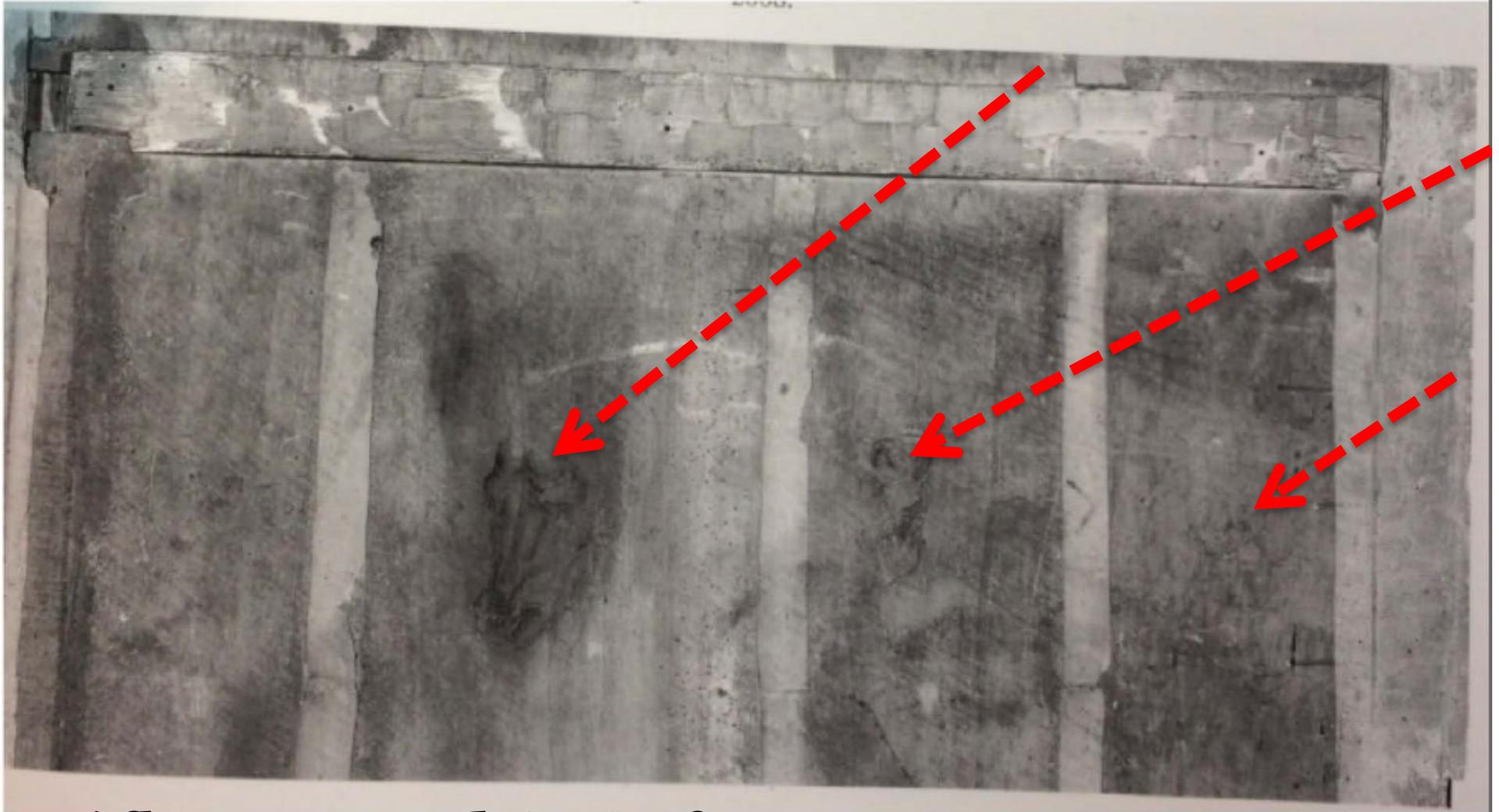
nouvel examen des prélèvements

anciens

1- Revers de l'oeuvre

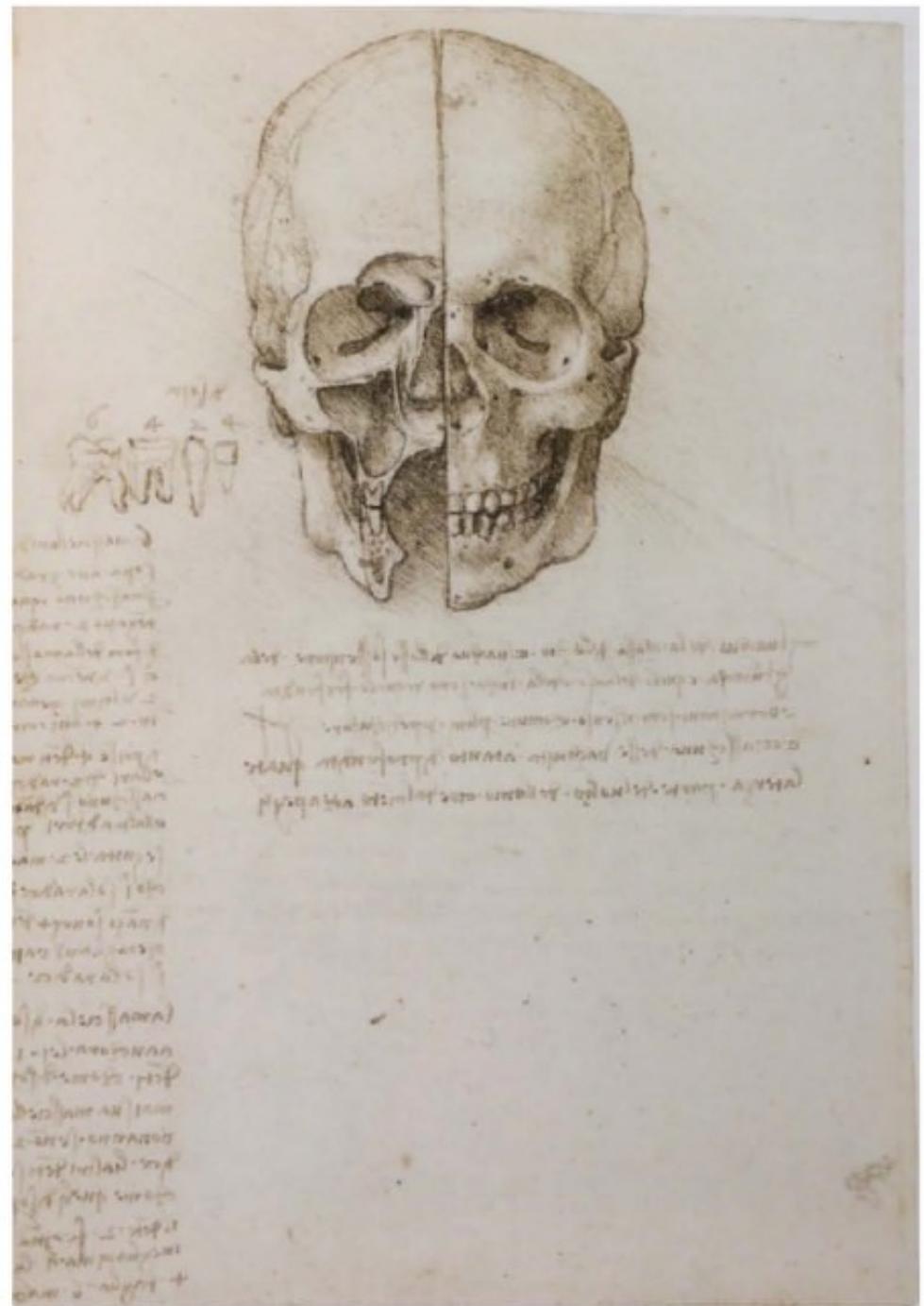
1- Le revers de l'oeuvre

Réfectographie infra-rouge

Réfecto. IR

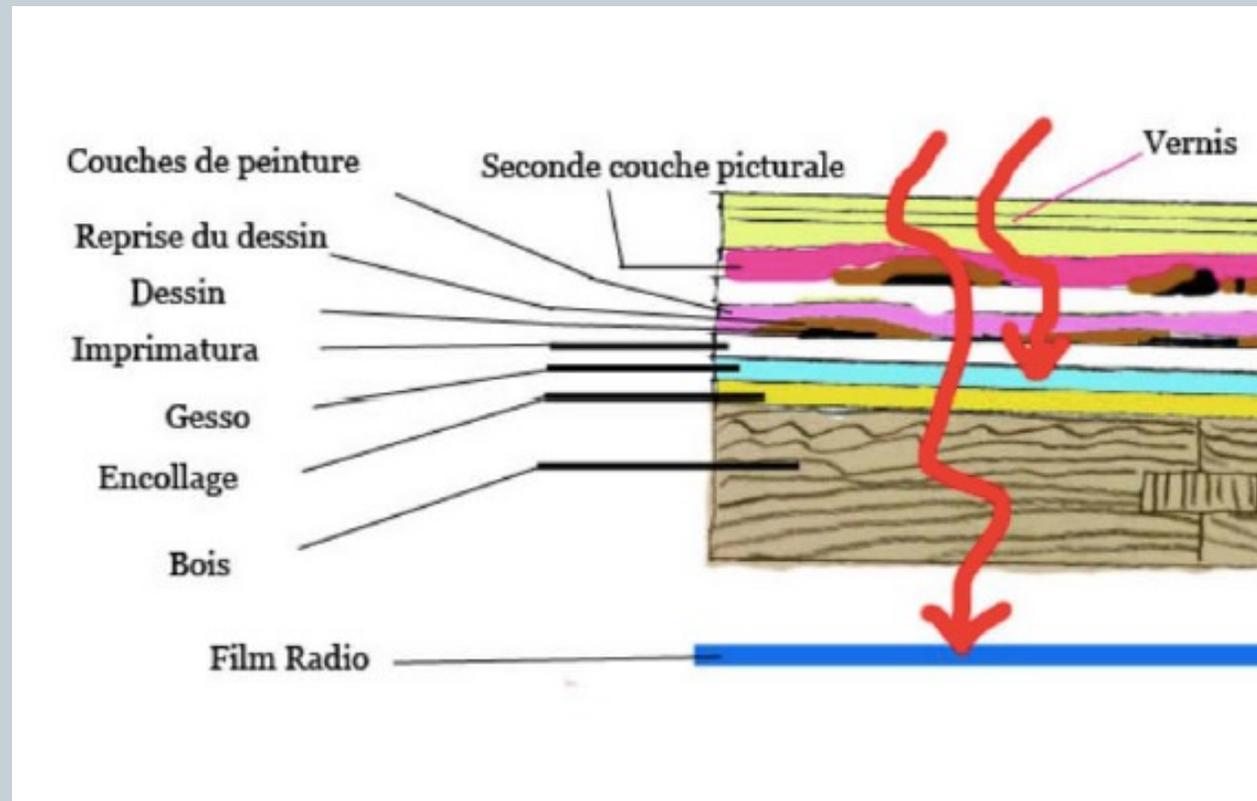

Andrea del Verocchio
et Léonard de Vinci,
Baptême du Christ,
peinture sur panneau,
vers 1470-1475, Galerie
des Offices, Florence.

- Une peinture est constituée de

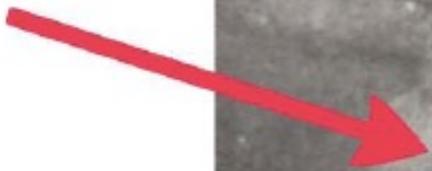
- Un support (panneau de bois, toile, plaque de cuivre etc.)
- Une préparation = apprêt ou enduit (propriétés mécaniques et optiques)
- La couche picturale : toutes les couches colorées (pigments + liant)
- Vernis

Couche de préparation de la sainte Anne

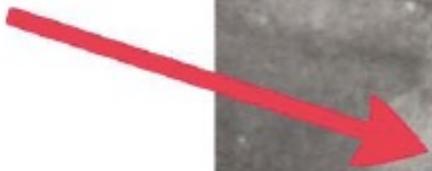
- **préparation maigre** : Gesso (= sulfate de calcium et colle),
- **préparation grasse**, à base de blanc de plomb et d'huile.
 - La préparation sert à la fois à boucher les pores du bois, à renforcer l'adhérence de la couche picturale à son support, et enfin elle a un rôle optique car elle permet de réfléchir la lumière après que celle-ci ait traversé la cp

Le dessin préparatoire

- Visible en réflectographie IR car réalisé en partie au fusain
 - NOTA : cet examen permet de voir le dessin sous-jacent (= sous les couches colorés) **si et uniquement si** ce dessin a été fait avec une **matière contenant du carbone** : fusain, graphite, noir de fumée, noir d'ivoire, etc.

Le dessin préparatoire

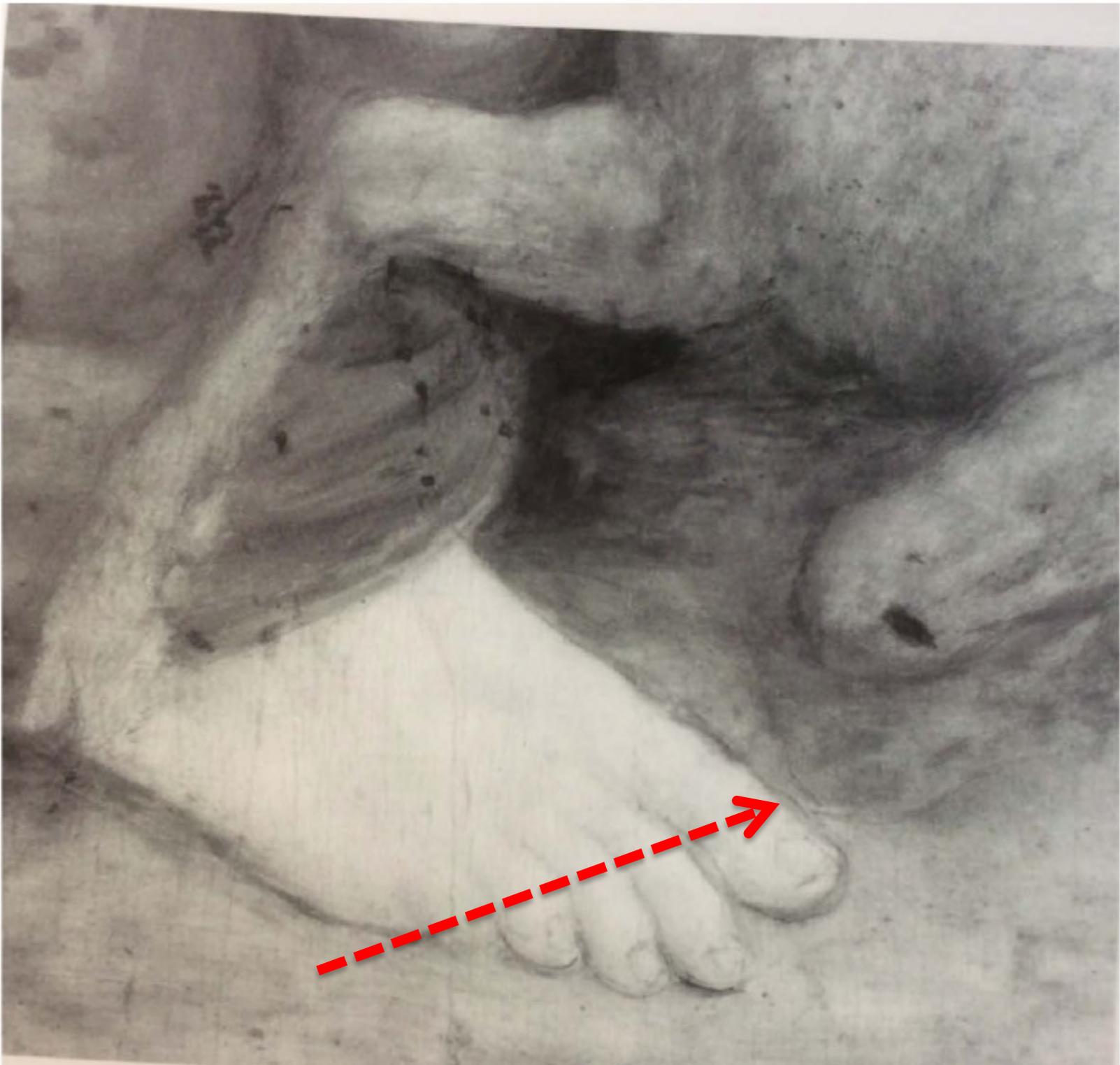
- Utilisation du **poncif** (*spolvero* en italien)
- Permet de reporter le dessin : celui-ci apparaît alors en pointillés
- Permet de reproduire le même dessin plusieurs fois

Alexandre Hesse, poncif pour un élément décoratif, 19e s., ENSBA

Léonard de Vinci, Sainte Anne, la Vierge, l'enfant et Saint Jean Baptiste, carton, Londres, National Gallery of Art

Dessin préparatoire

- Poncif
- Reprises au fusain
- Ebauche :
 - lavis d'encre noire (à l'huile) visible en IR
 - Lignes rouges : matière non visible en IR

Léonard, Adoration des mages, huile et tempera sur bois, vers 1481, Florence, Offices

Léonard, Saint Jérôme dans le désert, vers 1480, huile sur panneau de noyer, Pinacothèque Vaticane

A close-up photograph of a painting. On the left side, there is a detailed rendering of a person's face, with their eyes closed. The skin is painted in warm, earthy tones of orange, yellow, and brown. The hair is dark and curly. On the right side, the background is a textured, layered blue landscape, likely representing mountains or a sky. The blue is a mix of various shades, from light to dark, with visible brushstrokes and some white highlights. A semi-transparent white text box is overlaid on the bottom right of the image.

Couche picturale, Paysage :
lapis-lazuli et blanc de Pb

Couche picturale

- **Paysage**
 - Bleu outremer (lapis-lazuli) + blanc d'argent (à base de plomb)
 - ✦ Pas d'azurite !!!
 - Pour les ombres : terres et noir de carbone
 - Pour la végétation : vert au cuivre => s'est altéré, est devenu brun

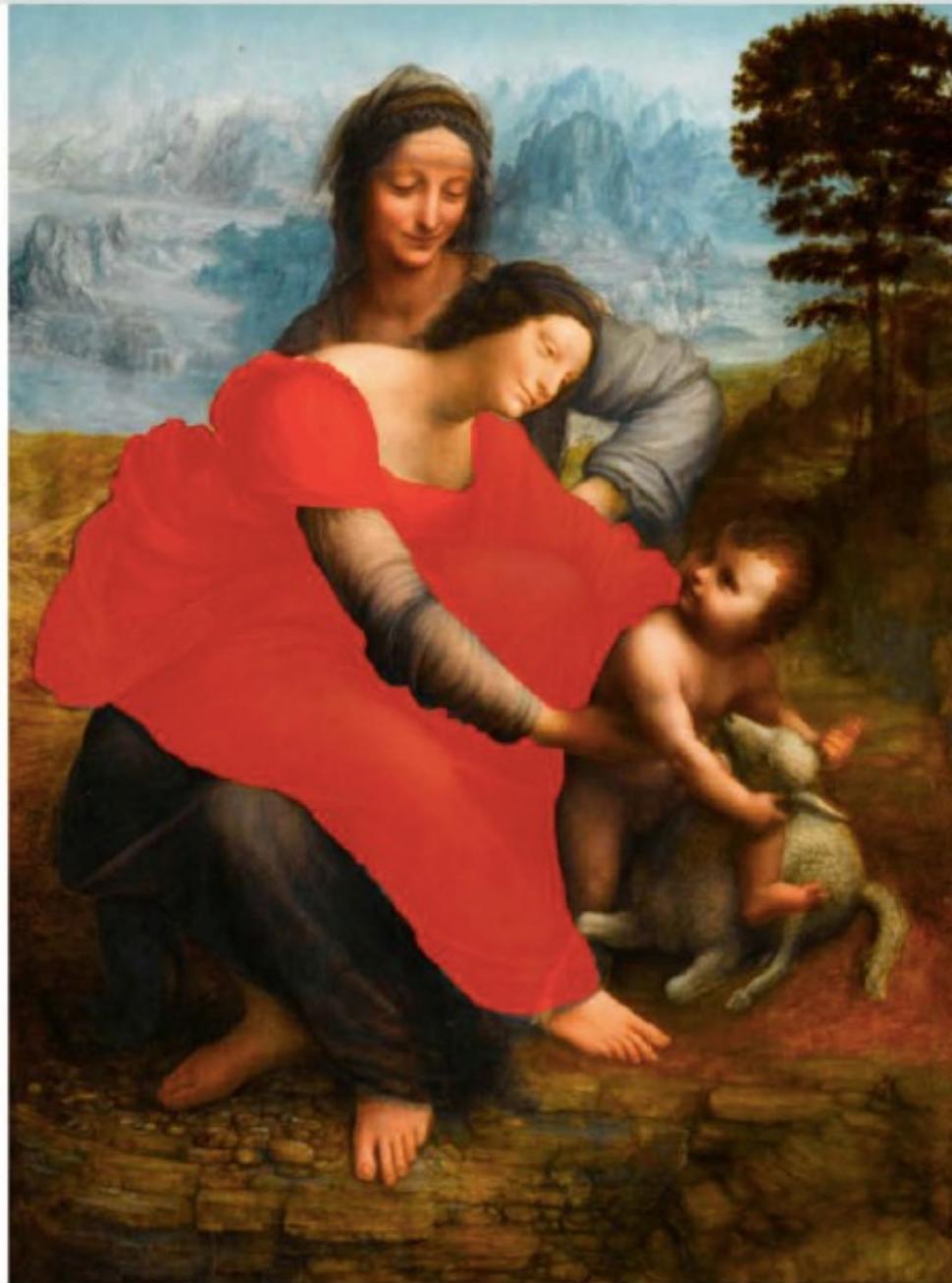

Couche picturale

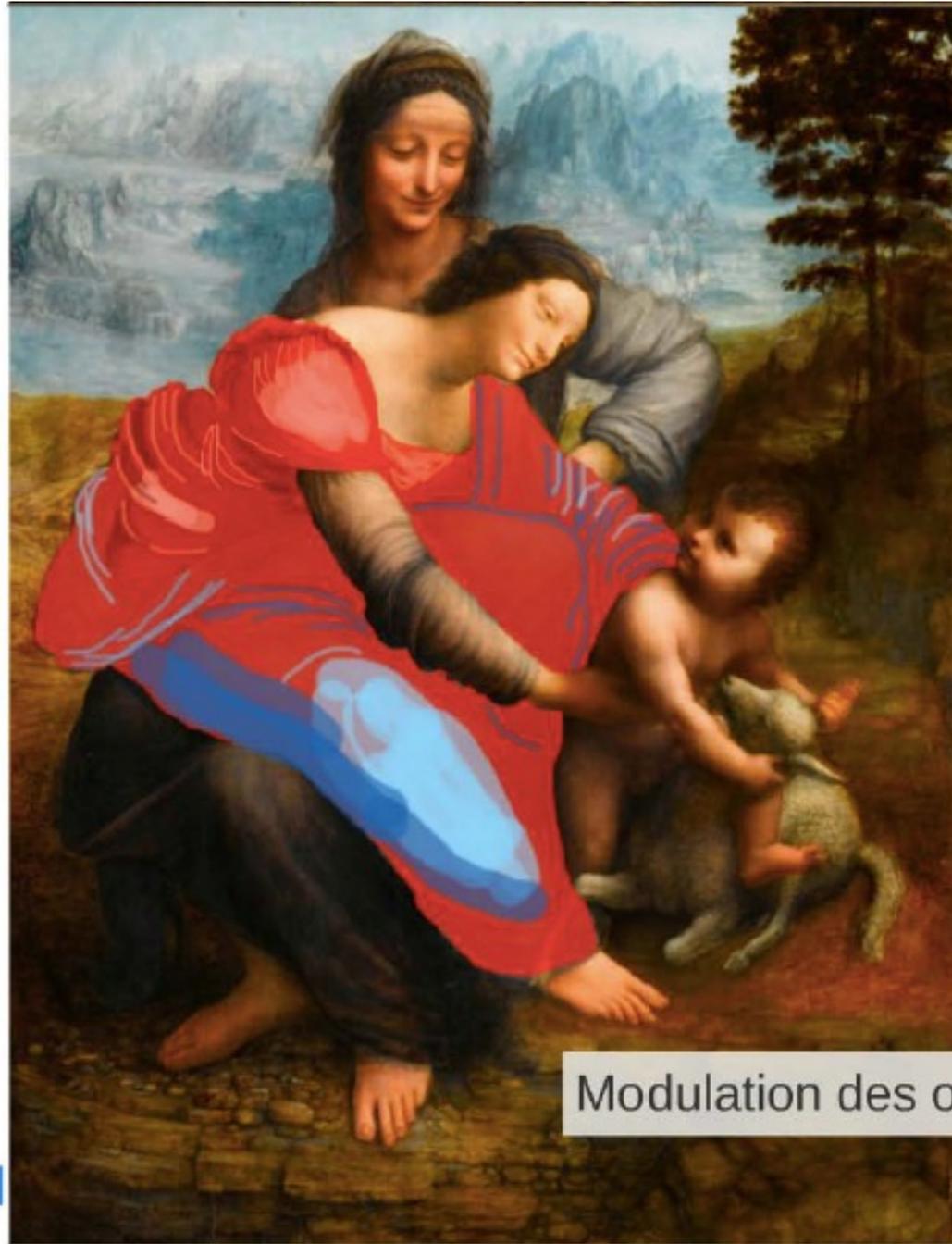
- **Le vêtement de la Vierge**
 - couche rouge sur toute la zone (robe et manteau)
 - Modulation des plis de la robe avec une laque rouge (kermès)
 - Manteau :
 - ✦ Pour les clairs : laque éclaircie avec du blanc de plomb,
 - ✦ Modulation des ombres et lumières : mélange de noir et de blanc,
 - ✦ couche de lapis lazuli, pur pour les ombres ou en mélange avec du blanc pour les clairs

Application d'une teinte rouge uniforme

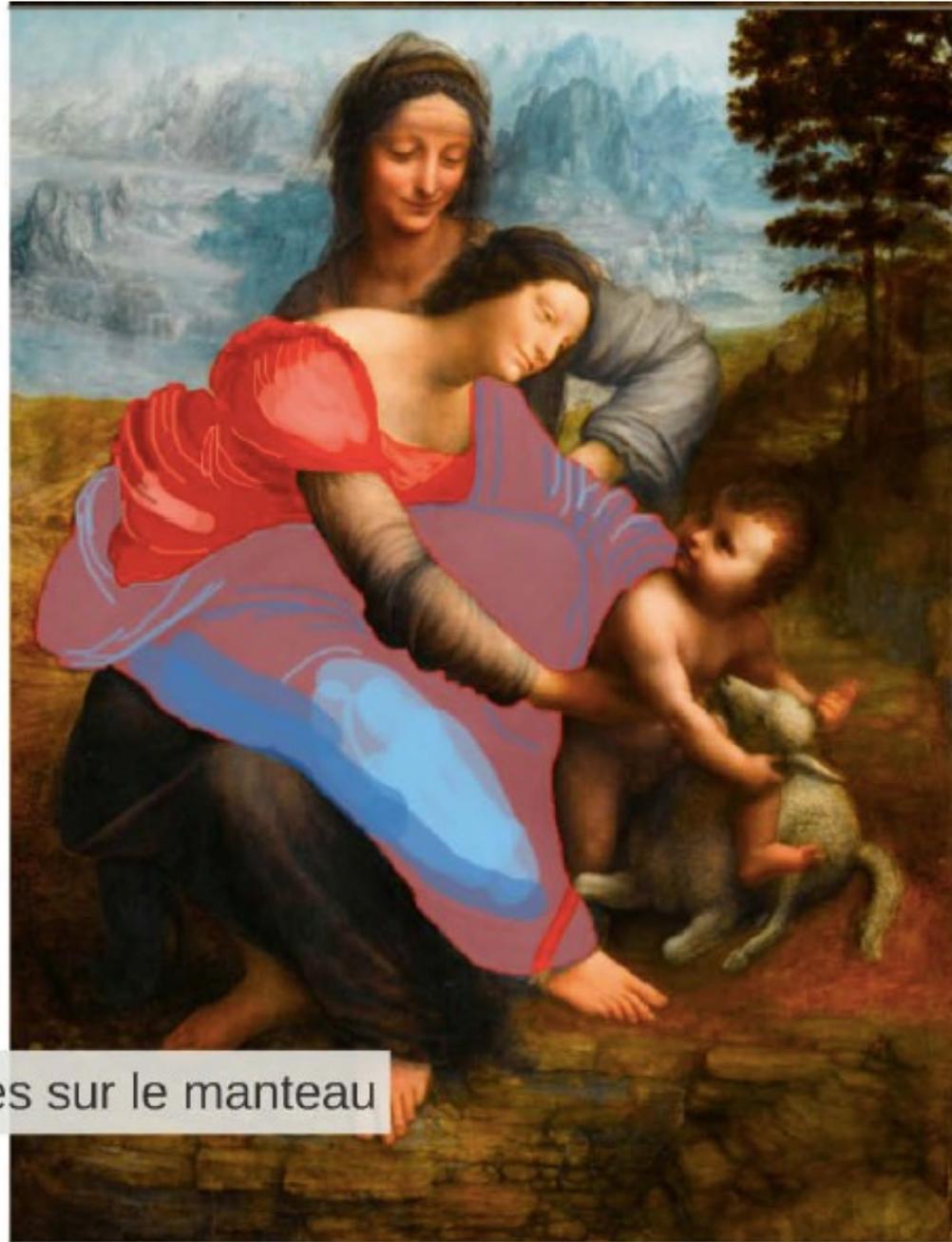

Modulation des ombres et lumières sur la robe

Modulation des ombres

nières sur le manteau

Pigments et laques

Lapis-Lazuli

Azurite (bleu) (et
Malachite - vert)

Vert au cuivre

Kermès (laque)

Pigment = Origine minérale ou métallique

Laque = Origine organique

La laque est un **colorant organique**, fixé sur une base minérale pour être utilisé en peinture

Couches de peinture

Vernis (plusieurs couches)

Reprise du dessin

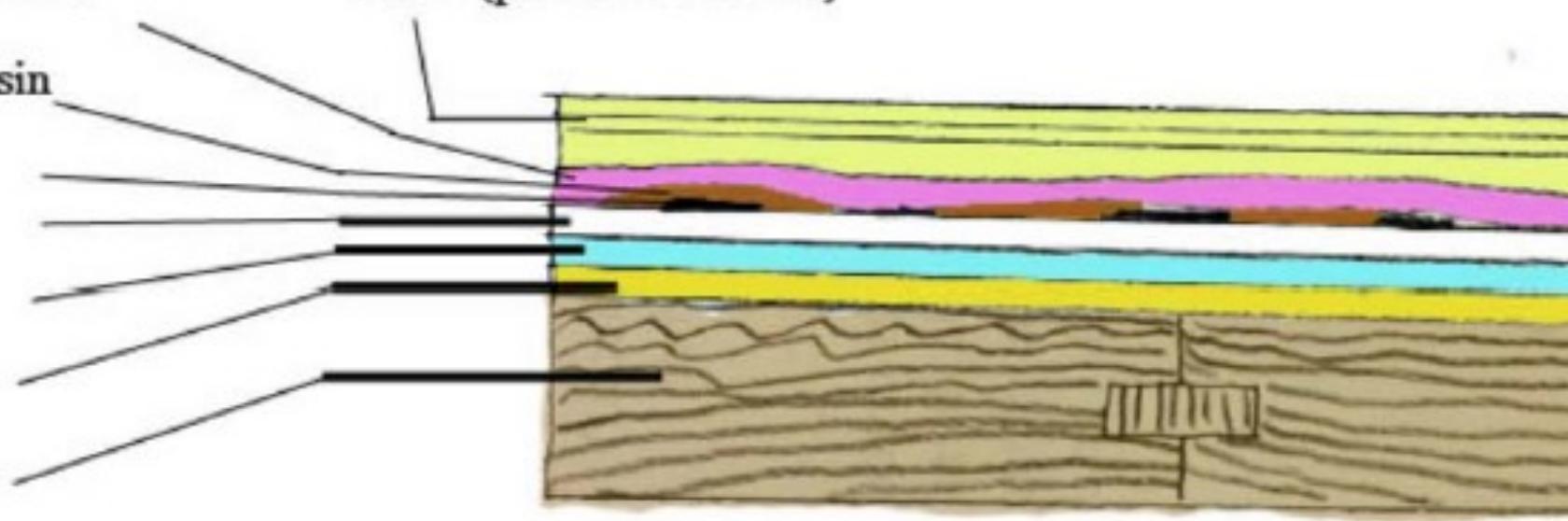
Dessin

Imprimatura

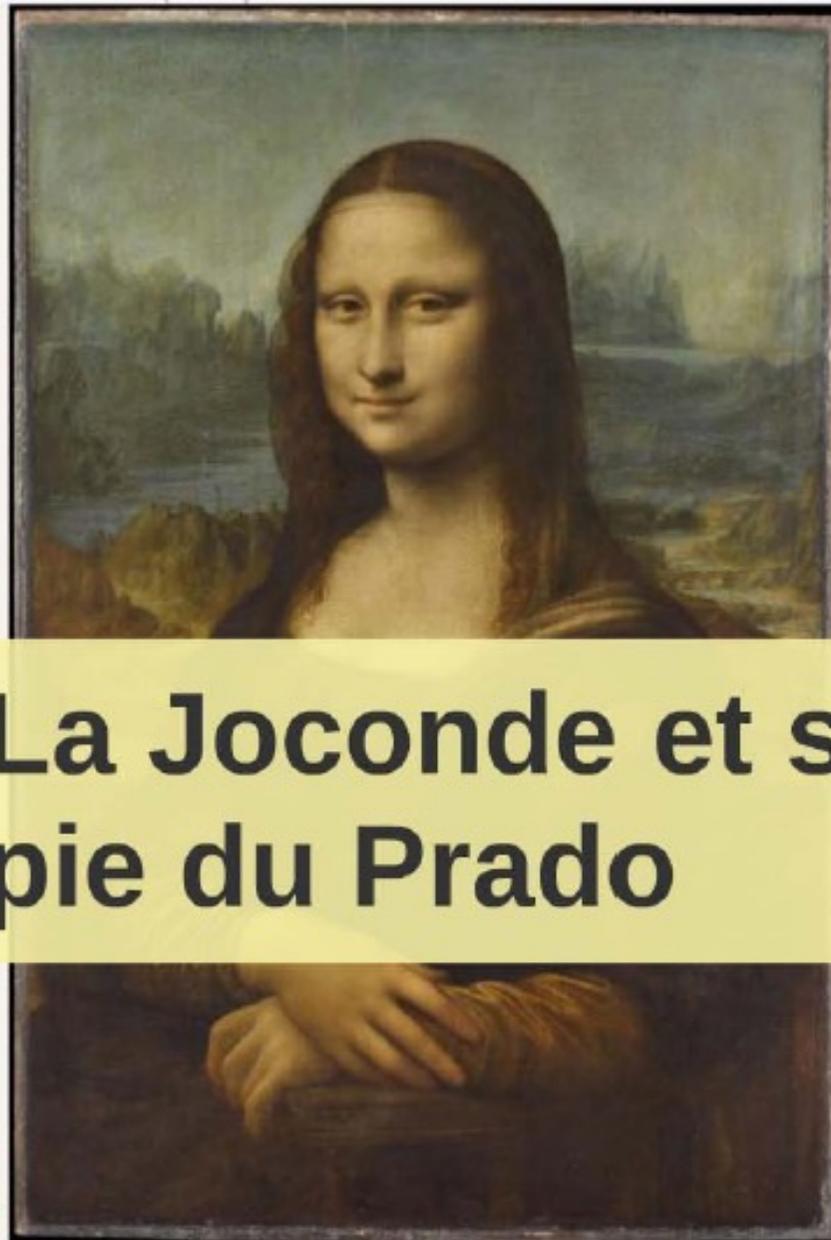
Gesso

Encollage

Bois

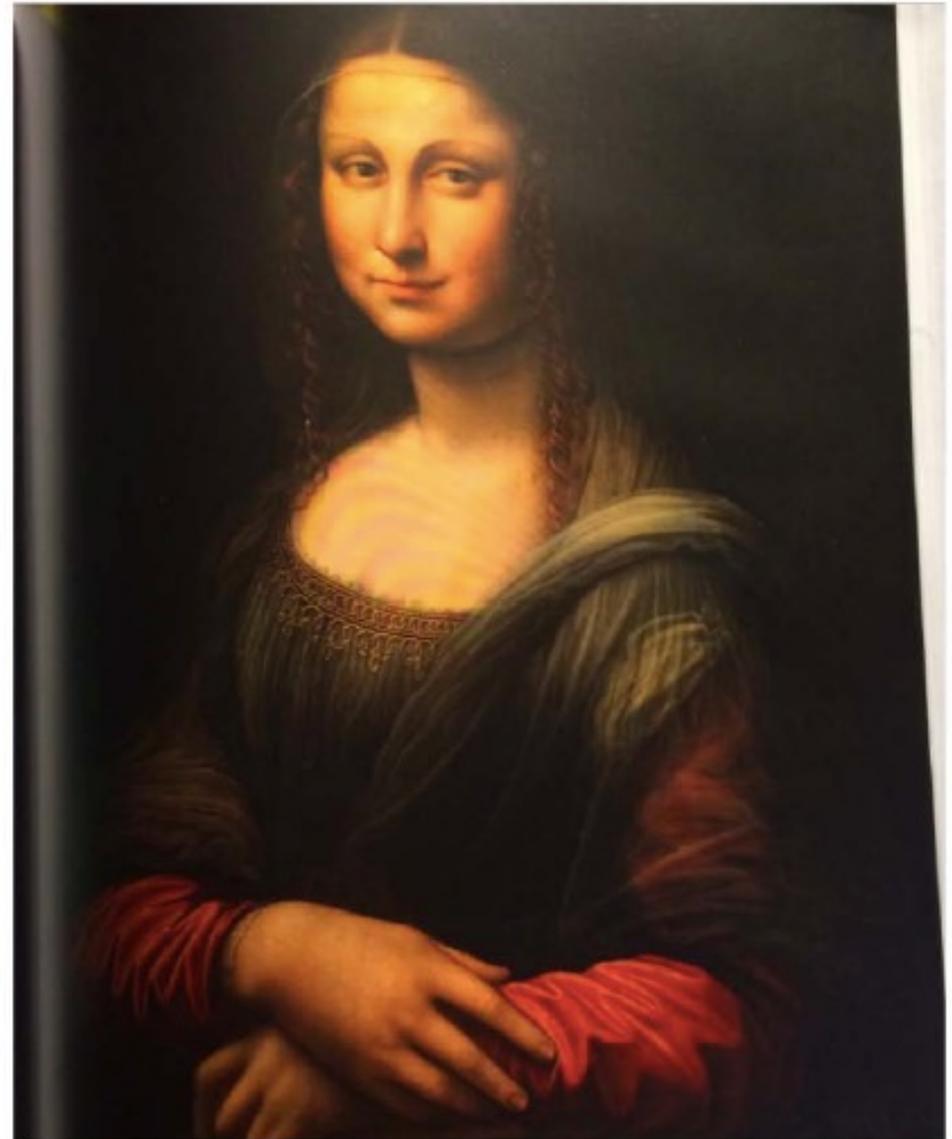

II- La Joconde et sa copie du Prado

Léonard, Monna Lisa, Paris, Louvre

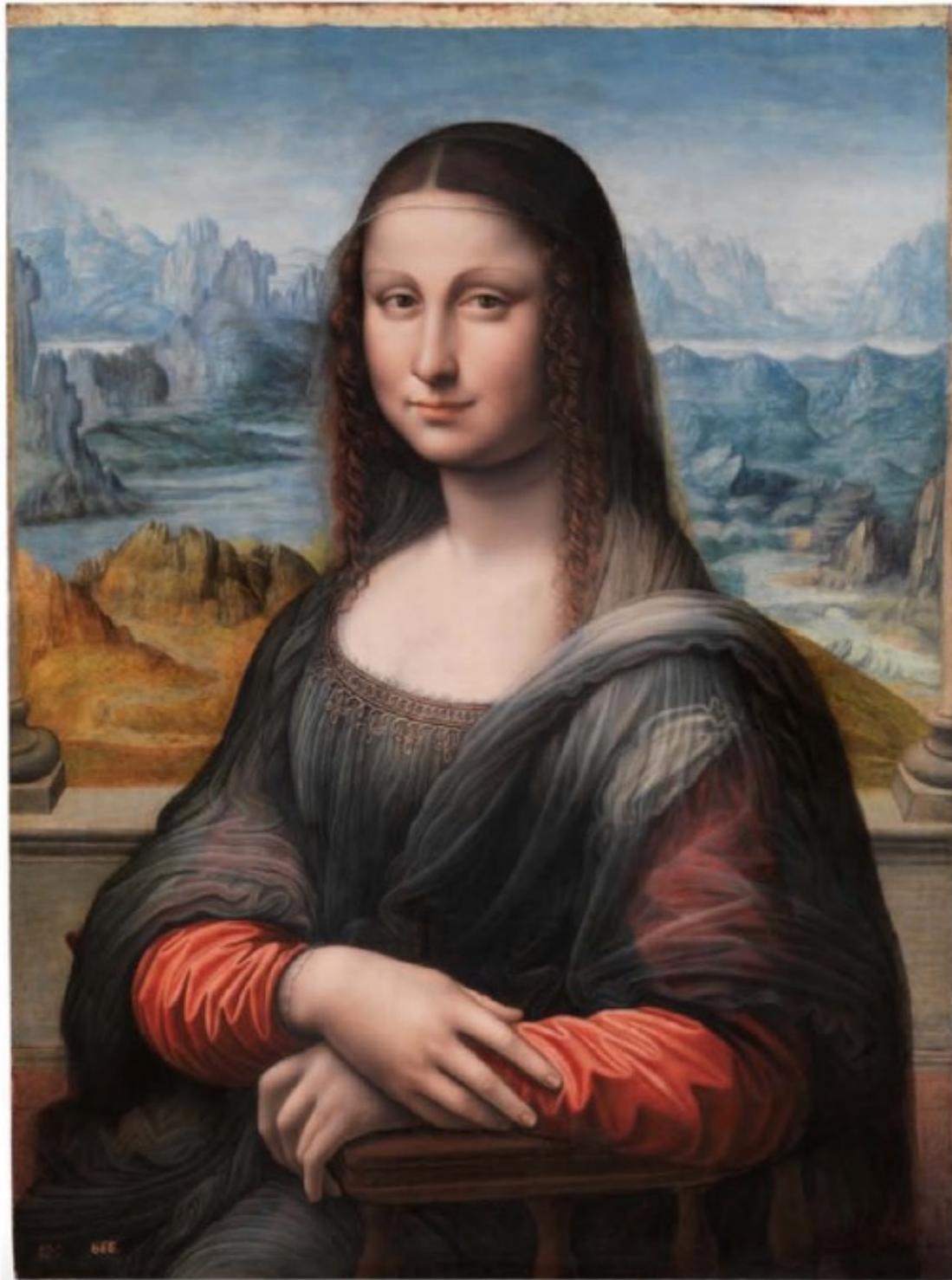

Ecole de Léonard, copie de Monna Lisa, Madrid, Prado

La Joconde du Prado

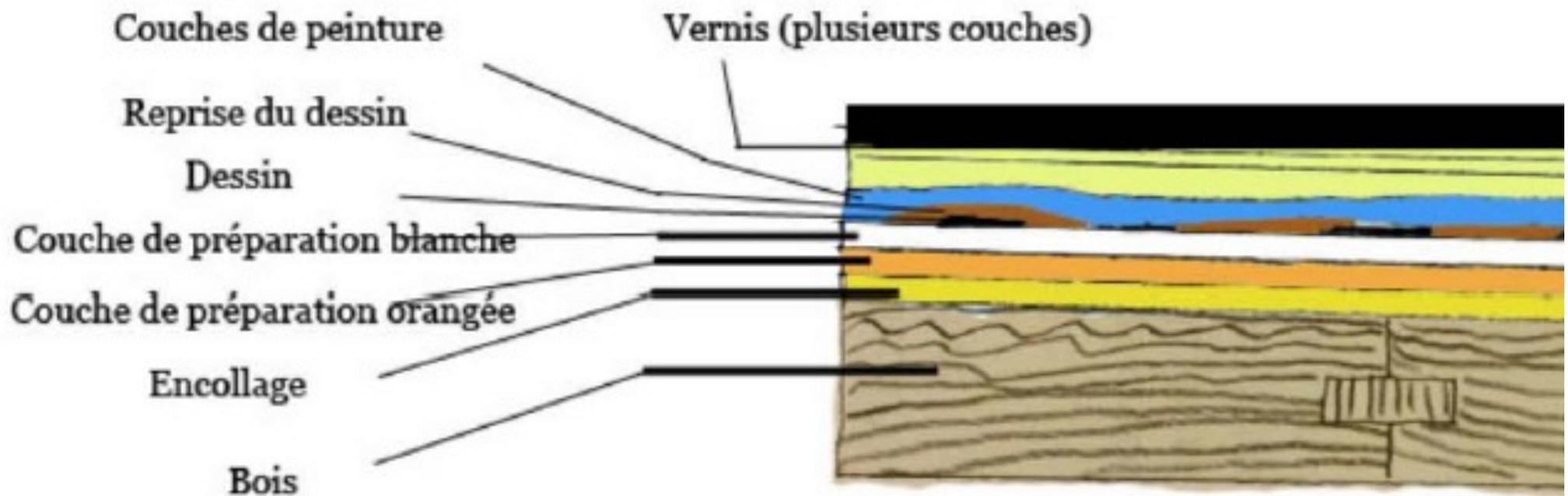
- Grandes similitudes avec la Joconde
- Réseau de craquelures similaire
- Peinte sur bois de noyer
- Le fond noir recouvre un paysage
- Un vernis se trouve entre la couche coloré (paysage) et le fond noir

Matériaux constitutifs de l'oeuvre

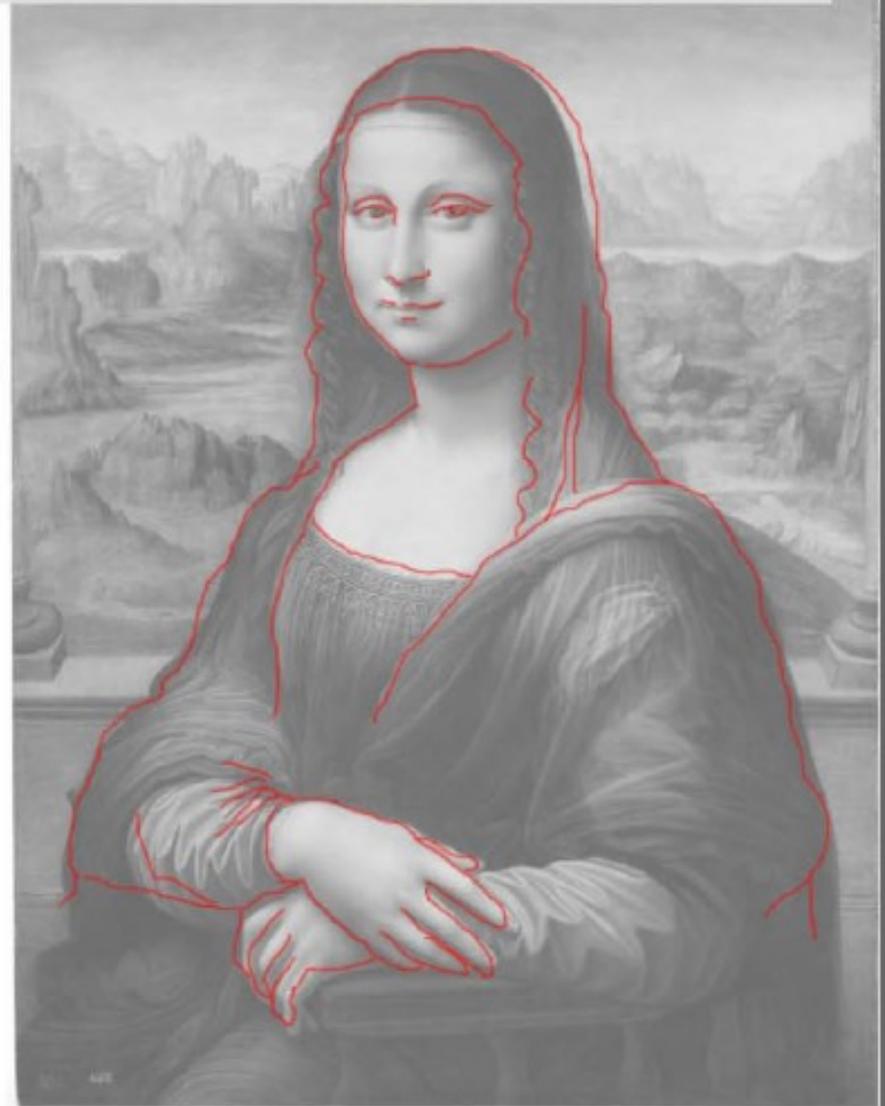

- Support : panneau de **bois de noyer**,
- Préparation : double couche
 - Une couche orangée pour les carnations
 - ✦ blanc de plomb et carbonate de calcium, cinabre, laque rouge, azurite, et noir
 - Une couche blanche pour les paysages
 - ✦ blanc de plomb et carbonate de calcium
- Couleurs :
 - Paysages : azurite, avec lapis-lazuli et smalt

Carton : report de la silhouette de la Joconde sur l'image de la copie du Prado

Mise en oeuvre similaire

- contours du personnage
- ligne d'horizon
- Modelés : technique légèrement différente, pour les ombres du visage
 - Léonard = couches de terre d'ombre sur préparation blanche.
 - Son élève = ombres sur préparation orangée avec couche de peinture grise, recouverte d'un glacis clair.
- Tous les repentirs sont similaires sur les deux œuvres
!!! => Elles ont été réalisées simultanément

Cinzia Pasquali, restauratrice

III- La restauration de la Sainte Anne

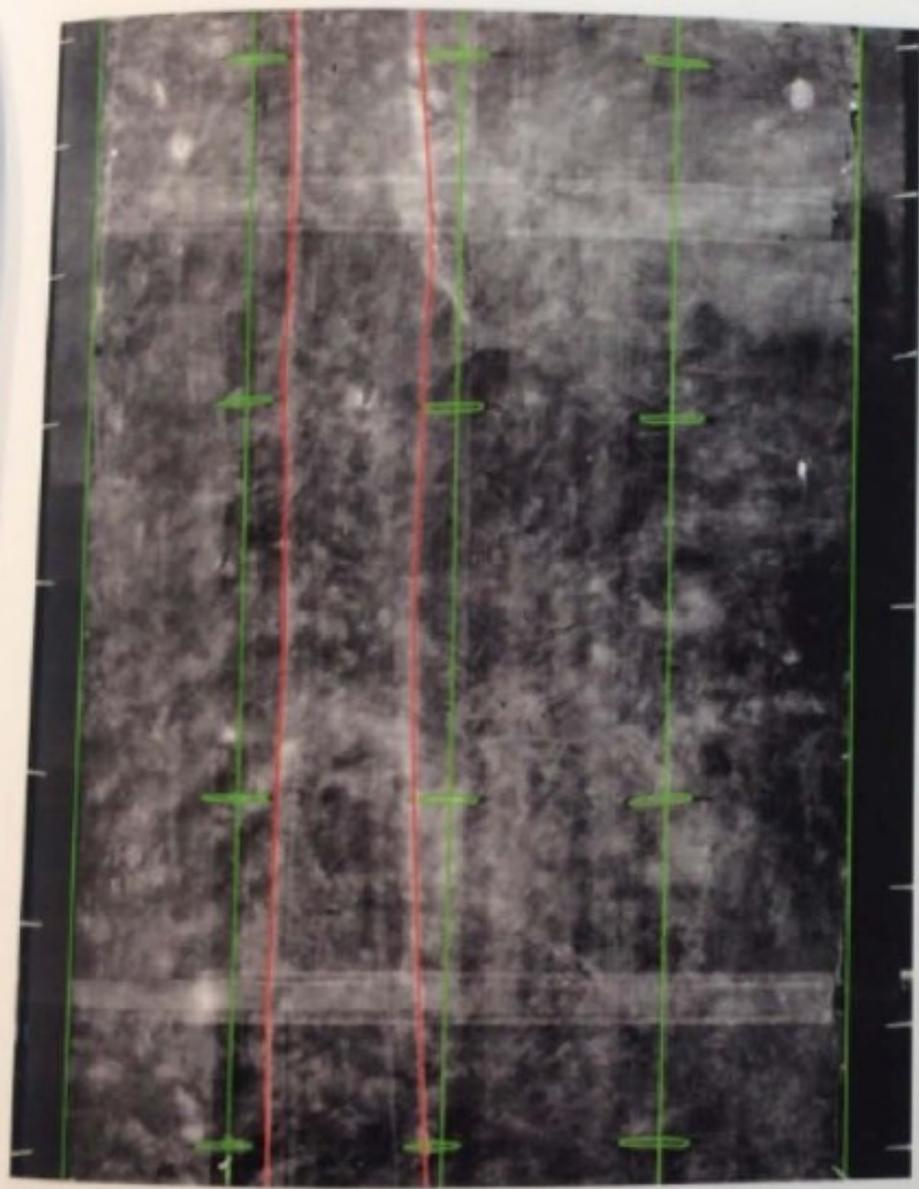
Anciennes restaurations

- Peu de documents avant 1815
- 1816, Féréol de Bonnemaïson,
 - remédie aux **soulèvements**
 - Recouvre les anciens repeints
 - renforce les joints entre les planches
- Fin du 19e s. : l'œuvre est très dégradée
- 1952 : allègement du vernis et reprise des repeints
- 2009 : état chaotique

Oeuvre avant restauration (face et revers)

Relevé des repeints

Photographie en lumière UV

L'allègement du vernis

« Nulle retouche n'est jamais parfaite et nous savons que la restauration est le produit d'une culture, c'est-à-dire de facteurs humains, d'un lieu, d'une époque, d'une technique... C'est pourquoi la question de la réversibilité est capitale, car toute intervention propose une certaine lecture, une certaine compréhension de l'œuvre d'art ; elle n'est pas un jalon de valeur absolue dans le temps. Nos successeurs reprendront le travail, c'est une certitude que nous enseigne l'histoire. »

Pierre Curie

