

Dossier de restauration

2014

Introduction

Ce rapport de restauration vous permettra de comprendre le déroulement de la restauration accomplie, les options choisies au cours de notre travail , les analyses qui nous ont permis de le faire évoluer .

Les règles de la Restauration –Conservation ont été respectées, à savoir:

- 1. Respect de l'authenticité*
- 2. Réversibilité*
- 3. Lisibilité*
- 4. Stabilité*
- 5. Intervention minimale*

Plan

A/ Constat d'état : observation sous différentes lumières

1. Direct et rasante
2. UV

B/ Protocole d'intervention

1. Restauration conservative :
 - 1 Nettoyage du revers
 - 2 Pose de fils à fils sur les déchirures
2. Restauration de surface:
 1. Décrassage
3. Restauration esthétique :
 1. Masticage
 2. Retouche
 3. Vernissage

Tableau avant restauration

Dos de l'oeuvre

Objet de l'étude et bibliographie

Courbet 1819 1877
et Chérubin Pata 1827 1899

Sujet : « Les rochers de Courbet »

Peintre : Courbet et Cherubino Patou

Époque : XIXème siècle

Dimensions : 51 x 61 cm

Technique : Huile sur toile

Lot n° 130

Gustave COURBET (1819-1877) et Cherubino PATA (1827-1899)

Les Rochers de Courbet Huile sur toile portant une signature en bas à gauche 'G. Courbet'. Restaurations. 51 x 61 cm Le tableau sera reproduit au Catalogue raisonné de l'Oeuvre de Courbet et de ses collaborateurs, tome III, en préparation par Jean-Jacques Fernier. Provenance: Ce tableau aurait été acquis aux enchères publiques à Toulouse en 1913 par la famille de l'actuel propriétaire. Description: Dans un courrier daté du 4 octobre 2013, Jean-Jacques Fernier indique que le site représenté est un passage du Ruisseau de Plaisir-Fontaine dans les environs d'Ornans peint vers 1872/1873, et que l'oeuvre est tout à la fois une oeuvre de Gustave Courbet et de l'un de ses collaborateurs, sans doute préparée par Cherubino Pata

Constat d'état

Observation à
l'œil, en lumière
blanche direct et
lumière rasante

L'analyse précise de la surface, les photographies sous différentes lumières, ont permis de mieux comprendre la composition du tableau et d'établir un diagnostic précis des différentes altérations de la peinture.

1. Le châssis

- ✧ Le bois est un résineux comportant des nœuds.
- ✧ Les montants et les traverses sont assemblés à queue d'aronde.
- ✧ On note la présence d'un chanfrein ainsi que d'un biseau.
- ✧ trous de pitons correspondant avec le système d'accrochage.

2. Le support

- ✧ C'est une toile de lin au tissage relativement serré (16 fils sur la chaîne et 17 fils sur la trame) de texture moyenne.
- ✧ La toile est oxydée
- ✧ Le revers est légèrement tâché par l'humidité et de la crasse.
- ✧ Un papier kraft ancien oxydé borde les tranches.
- ✧ Une déchirure de 25 cm traverse le tableau de part en part, la fibre est maintenue dans la partie protégée par le châssis, elle est simplement enfoncée

3. La couche picturale

- ✧ Une préparation sombre couvre l'ensemble de la surface.
- ✧ Le liant huile de la couche colorée ainsi que l'épaisseur de celle-ci ont pu provoquer des craquelures (pigment terreux)
- ✧ Une superposition de couche picturale laisse penser à une toile réutilisée plus qu'à des repeints
- ✧ En lumière rasante et à l'infra rouge on voit apparaître un portrait avec une veste boutonnée sous les feuillages

4. Le vernis

- ✧ Les couches de verni Damar sont épaisses et irrégulières (voir infra rouge)
- ✧ Des manques de vernis sont dus à des frottements

Altération du châssis

Le châssis comporte sur ses
traverses des salissures
grisâtres

Un sceau de cire est apposé
sur la toile

Constat d'état

Observation en
lumière
ultraviolette et
infrarouge

La lumière U.V. nous permet de voir la fluorescence du vernis et les anciens repeints. Ainsi nous pouvons déterminer la quantité de vernis, son homogénéité, sa nature (naturel ou synthétique) et aussi la quantité des anciens repeints.

La lumière infrarouge nous permet de rendre nets les dessins sous jacents de simplifier les interférences entre les couleurs

Dans le cas étudié :

- ✧ Fluorescence d'un vernis naturel (Dammar)
- ✧ Manque d'homogénéité dans le vernis parfois très opaques
- ✧ Les couleurs claires sont plus allégées en vernis
- ✧ Pas de fluorescence nettes des repeints pourtant existants et visibles à l'œil nu.
- ✧ La couche picturale du ciel déborde sur le papier kraft, et les verts de bordures couvrent un fond coloré sombre
- ✧ Ce qui implique qu'ils ont été peints dans un second temps

Protocole d'intervention

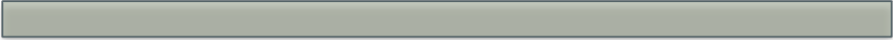
1. Restauration conservative

NETTOYAGE DU REVERS

La toile très encrassée par les poussières a subi un gommage (à l'aide d'une gomme canadienne). Les résidus ainsi décollés ont ainsi pu être aspirés. Les scrupules résidant entre la toile et le châssis ont été délogés avec un pinceau éventail.

POSE DE FIL À FIL SUR LA DÉCHIRURE

La déchirure a été remise bords à bords et comblée avec des fils à fils. La colle utilisée est une colle polyvinylique. Celle-ci nécessite une mise sous presse (colle de contact).

Protocole d'intervention

3- Restauration esthétique

MASTICAGE

La déchirure a fait l'objet d'un masticage avec du *Modotuc* de couleur rouge afin de recréer la préparation argileuse utilisée par le peintre. Un premier mastic de fond est posé, suivi d'un mastic de forme sculpté suivant les irrégularités de la couche picturale.

Une application, au tampon, très légère d'un verni à retoucher mat sur la totalité de la surface du tableau permet de réunifier le verni subsistant, et donne ainsi un confort de lecture nécessaire au travail de réintégration picturale qui suit.

RÉINTÉGRATION PICTURALE

La palette du peintre a été étudiée: nous avons tenté de définir les couleurs que Gustave Courbet a employées pour peindre.

Des examens microscopiques mais aussi une étude historique nous ont permis de définir partiellement cette palette.

Des examens physico-chimiques à réaliser en laboratoire, pourront définir avec exactitude cette palette.

- Blanc de de plomb, $Pb\ Co_3$,
- Ogres clair et foncés, $Fe_2\ O_3$
- Jaune citron
- Terre de Sienn Naturelle / Brulée $Fe_2\ O_3$
- Terre d'ombre brulée
- Bleu de cobalt ?
- Rouge vermillon HgS
- Minium ?
- Vert = Noir + Jaune citron+ Bleu
- Noir d'ivoire ou de fumée

LE VERNISSAGE

Il a été fait très légèrement par compresseur pour respecter l'idée d'intervention minimale

Consolidation du support par fil à fils, après mise à plat l'ensemble est ensuite discrètement retouché aux crayons de couleurs pour diminuer l'impact visuel

Partie châssis supérieure gauche

Tableau après restauration

Les conditions de conservation de l'œuvre: température stable entre 17 et 22°, 70% d'humidité relative et sous lumière indirecte