

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 ainsi que 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 Refixage de la face
 - 3 Consolidation de l'ancien rentoilage par injection
2. Dé-restauration:
 1. Décrassage
 2. Allègement de vernis
 3. Dévernissage
 4. Enlèvement des repeints
3. Restauration esthétique :
 1. Masticage
 2. Retouche
 3. Vernissage

Tableau avant restauration

Objet de l'étude et bibliographie

François de Troy (1 -1)

Sujet : « Scène d'intérieur »

Peintre : François de Troy

Époque : 1679 - 1752

Dimensions : 96 X 108 cm

Technique : Huile sur toile

Biographie

Histoire

Guerre de sept ans

Mort de Louis XV le Dauphin

1774: Louis XVI à 20 ans accède au Trône de France

1782: Fin de la guerre d'indépendance américaine

1785: Expédition La Pérouse

1789: Révolution

Directoire/

Consulat/

Empire

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 avec clés.
- ✧ On note la présence d'un chanfrein ainsi que d'un biseau.
- ✧ Des trous d'envol seront à traiter.
- ✧ Des fissures sont décelables sur la traverse verticale.

2. Le support

- ✧ C'est une toile de lin au tissage serré de contexture moyenne.
- ✧ L'oxydation de la toile à provoquée plusieurs déchirures cachée par le rentoilage.
- ✧ Le revers est tâché par un mélange de colle de vernis et de saletés.
- ✧ Un papier kraft ancien oxydé borde les tranches.

3. La couche picturale

- ✧ Une préparation rouge couvre l'ensemble de la surface.
- ✧ Le liant huile de la couche colorée et le rentoilage ont provoqué des craquelures particulièrement dans les parties basses très claires où celui-ci est plus présent.
- ✧ De très nombreux repeints et mastics trahissent l'œuvre originale

4. Le vernis

- ✧ Les couches de vernis Damar alternent avec les couches de saleté et de repeints

Détails du support et de la préparation

Altération du châssis

Le châssis comporte sur un des montants une déformation et un petit manque de bois. On aperçoit la toile de rentoilage sous l'originale.

La couche picturale

Le traitement du peintre est particulier : sur une préparation colorée rouge puis grise, il frotte son pinceau en large passage frotté.

Déformations

Rayures, boursouflures et vernis jaunissant,
l'ensemble a perdu de la lisibilité, de la solidité, de l'authenticité,

Les craquelures couvrant la surface de l'œuvre sont soit dues à la préparation rouge sujette aux variations climatiques, soit au rentoilage mal exécuté

Les repeints :

C'est dans le cas de ce tableau, le problème majeur

L'ensemble de l'œuvre est malgré une apparence trompeuse, profondément repeinte dans sa partie droite.

Le tableau après un rentoilage défectueux a été mastiqué grossièrement puis repeint pas moins légèrement.

Exemple du visage du serviteur dont seule la partie droite est originale

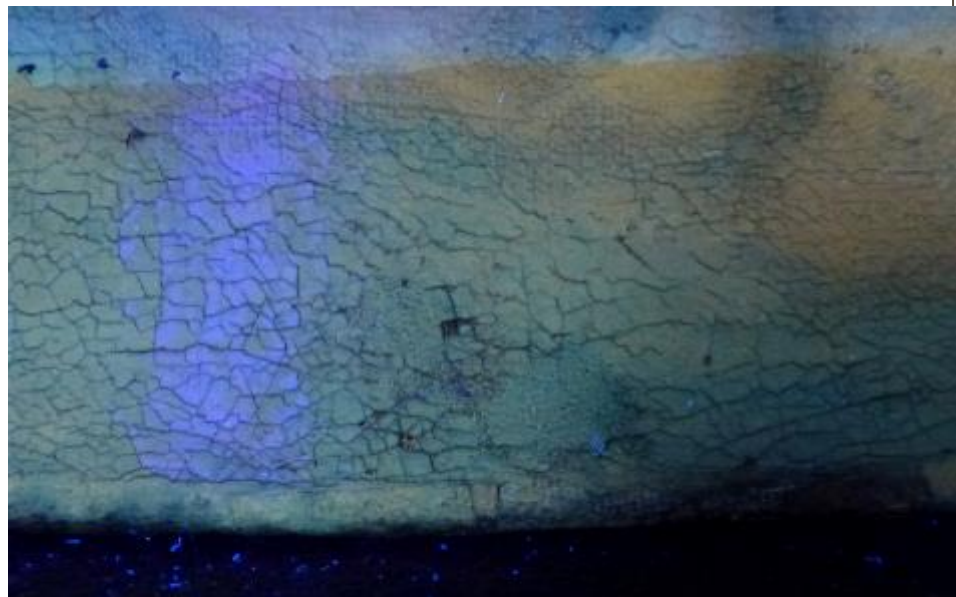
Constat d'état

Observation en
lumière UV

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, son origine (naturel ou synthétique) et également, la quantité des anciens repeints.

Dans le cas étudié :

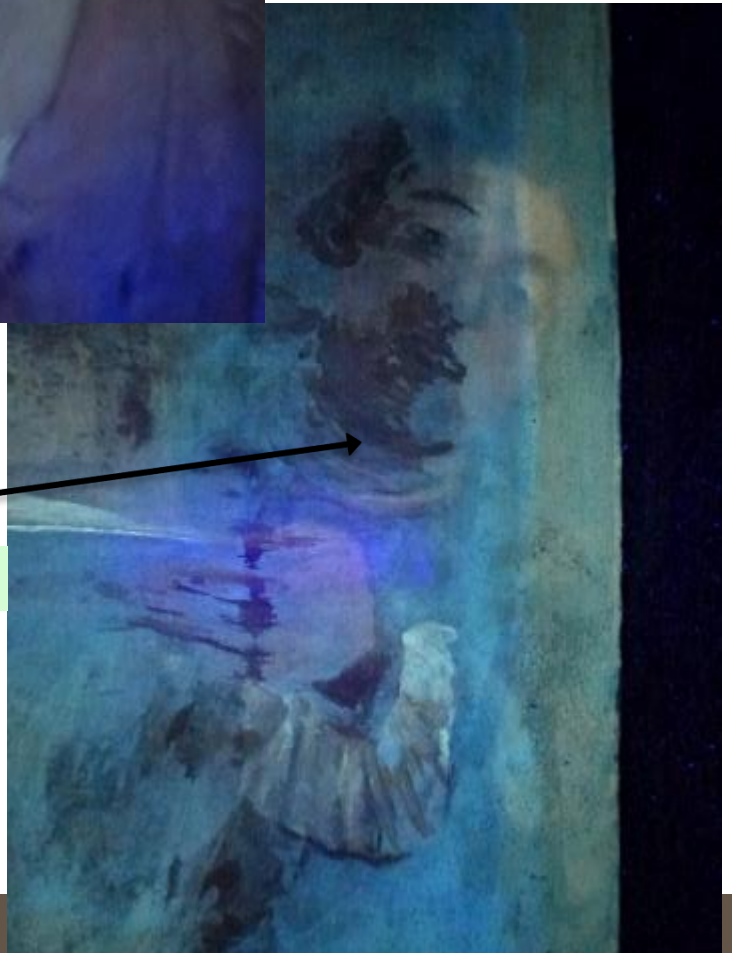
- ✧ Fluorescence d'un vernis naturel, manque d'homogénéité dans le vernis : les parties sombres sont très saturées de vernis
- ✧ Des bandes de vernis jaune foncé couvrent les bords inférieurs (Dammar)
- ✧ Observation de nombreux repeints

Vue du tableau sous lumière UV

C'est pour ce tableau l'analyse la plus parlante, en effet, les différentes époques de vernissage se détachent nettement par la coloration verte ou jaune foncé, les repeints sont nets, même quand ils couvrent une large partie comme la nappe ou le fond de la colonnade.

Le repeint apparaît en violet sombre

Protocole d'intervention « support »

Afin de mieux saisir la technique du peintre, nous nous sommes documentés sur les travaux précédemment exécutés par d'autres restaurateurs, et sommes allés au Louvre voir d'autres peintures du même l'auteur.

Les peintures de François de Troy semblent toutes plus ou moins traitées de la même manière : une touche lisse et en demi-pâte, une section de pinceau plutôt large. Des zones de dessin très précises et des zones de remplissage où la touche est rapide et énergique.

Suite aux résultats obtenus grâce aux différents examens, et après en avoir discuté avec le propriétaire, nous avons opté pour une dé-restauration afin de retrouver l'original:

En effet le tableau repeint sur la moitié de sa surface perd de sa valeur esthétique et de son authenticité.

Le support est stable malgré un rentoilage peu solide, nous le consoliderons après avoir procédé au nettoyage du revers.

Nous avons donc, procédé à un nettoyage complet comprenant le dégrassage, un premier allègement de vernis, un dévernissage plus approfondi et enfin l'élimination des repeints.

Il était important de libérer la couche picturale de ses nombreux repeints et des différentes épaisseurs de vernis, ceux-ci créant un déséquilibre dans la composition.

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.

Refixage de la couche picturale, consolidation du support

Nous avons cartonné la surface à l'aide de colle de peau et de colle de pâte afin d'obtenir un refixage en deux phases au moment du repassage

Protocole d'intervention « couche picturale »

2- Dé-restauration / traitement esthétique

DÉCRASSAGE

Avant de dévernir, il est tout d'abord indispensable d'éliminer de la surface les suies, graisses, goudrons ou scories. Nous avons employé pour cette étape une dilution à 5% de tri Amonium Citrate.

ALLÈGEMENT DE VERNIS

Un premier passage avec le mélange des solvants White Spirit et d'Ethanol a permis d'alléger le vernis.

DEVERNISSAGE ET ENLÈVEMENT DES REPEINTS

Nous avons effectué un deuxième passage avec du Diméthylformamide, suivi immédiatement du mélange White/Ethanol. Les repeints particulièrement résistants ont été grattés au scalpel après avoir été ramollis une nouvelle fois au DMF.

L'emploi de ce solvant très toxique exige au restaurateur le port d'un masque lors de son utilisation ainsi que la mise en œuvre d'un système d'aération adapté au local dans lequel nous travaillons.

La progression du travail a été régulièrement contrôlé avec une mise sous lumière UV .

Une fois le travail de dévernissage terminé, la réintégration (mastic et retouches) suivie par l'ultime étape de vernissage a pu être entreprise.

Protocole d'intervention esthétique

3- Restauration esthétique

MASTICAGE

Les manques de peinture ont fait l'objet d'un masticage avec du *Modotuc* de couleur rouge afin de recréer la préparation argileuse utilisée par François de Troy. 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 dammar semi mat sur la totalité de la surface du tableau permet de réunifier le verni subsistant après l'étape du dévernissage ainsi qu'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 François de Troy a employées pour peindre.

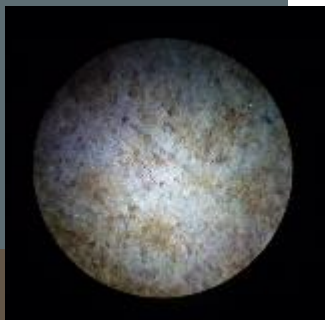
Des examens microscopiques mais aussi une étude historique nous ont permis de définir partiellement cette palette.

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 de Naples $Pb\ 3\ (SbO_4)_2$
- Terre de Sienn Naturelle / Brulée $Fe_2\ O_3$
- Terre d'ombre naturelle $Fe_2\ O_3$
- Bleu de smalt : contient de la silice, oxyde de potassium (K_2O), alumine (Al_2O_3) et oxyde de cobalt (CoO)
- Teinture Indigo
- Rouge vermillon HgS
- Vert
- Noir d'ivoire ou de fumée

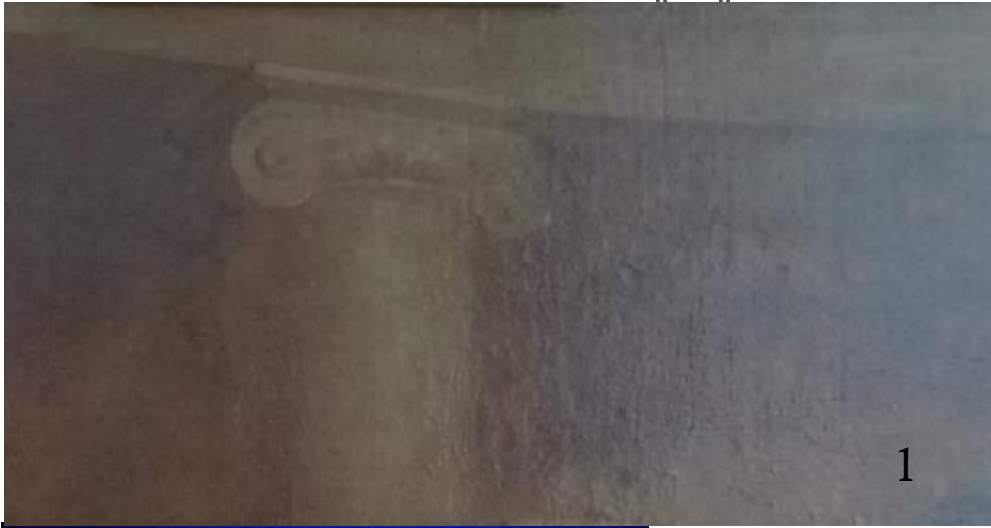
LE VERNISSAGE

L'opération sera détaillée dans la dernière partie après les retouches

Mise en oeuvre : Les fonds semblaient préservés (1) cependant après vision aux UV (2) et dévernissage (3) on s'aperçoit qu'il est lui aussi couvert de mastic débordant

Un long travail au scalpel a permis d'enlever au maximum la matière blanche, l'application de colle de peau chaude ramollissait la matière tout en préservant l'original. Une fois allégée de toutes ces matières occultantes on retrouve le traité énergique du peintre en touche large et glacis. (4)

Le serviteur

La nappe est un cas particulièrement compliqué :

Non seulement elle est vernie, mais elle est écaillée, elle est repeinte sans préparation directement sur la toile .

Les repeints sont solides et largement débordants .

Le voile d'Organsa qui la couvre a totalement disparu, les plis sont incompréhensibles et lourds.

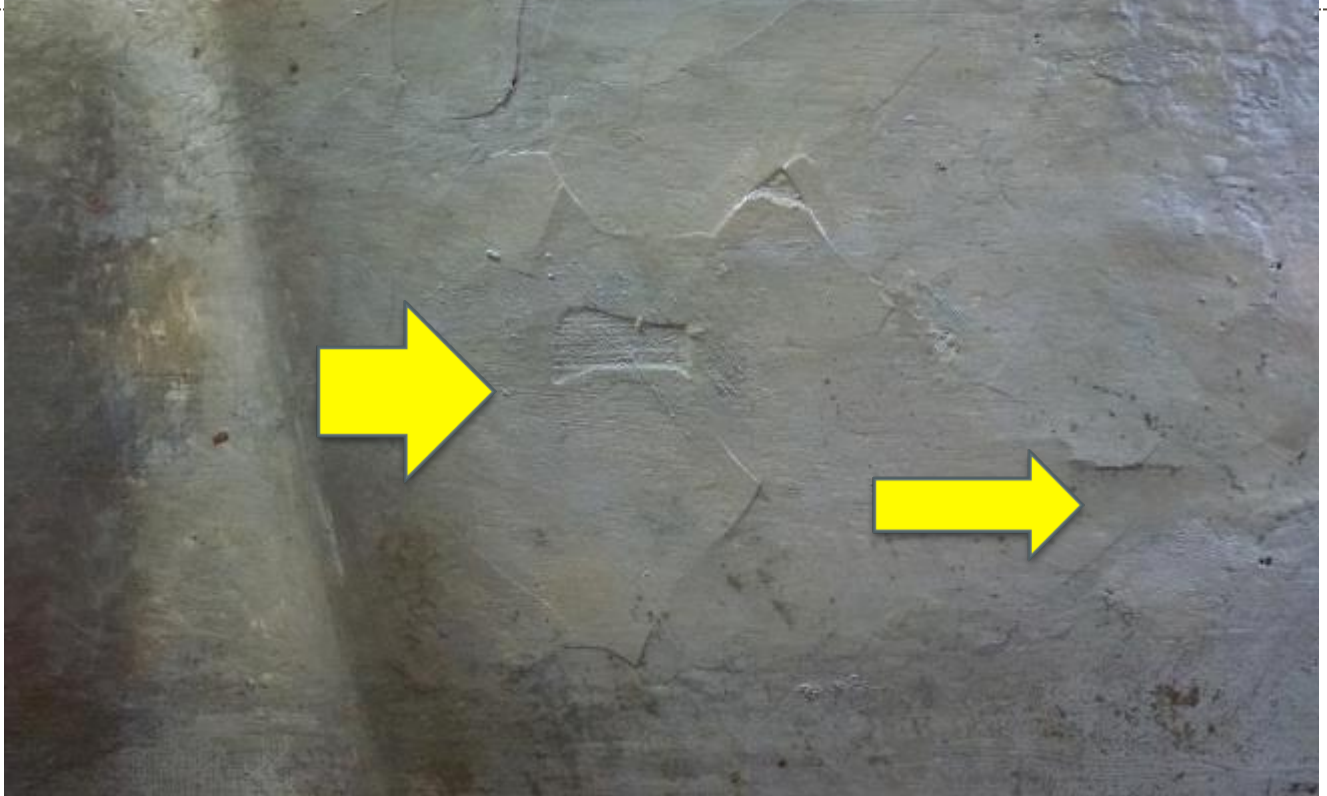

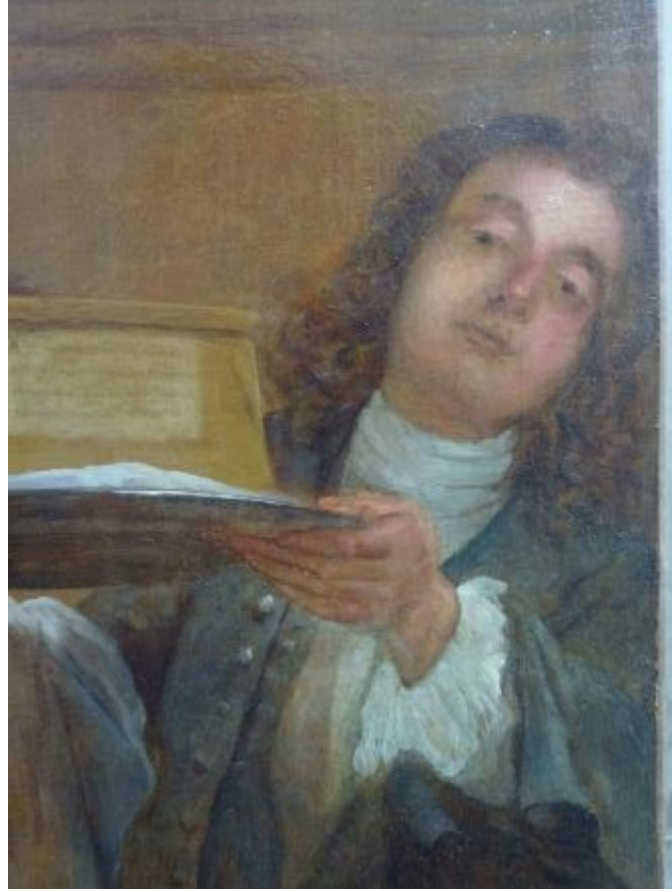
Tableau dévernisé en cours d'enlèvement des repeints

On distingue maintenant la fermeté de la composition et la fraîcheur des couleurs

Peinture en cours de reconstruction

Le serviteur a perdu son visage rond, il a retrouvé une manche souple, un veston à bouton et une veste plus ouverte, la main n'est plus aussi grossière, les lumières et ombres sont recalées

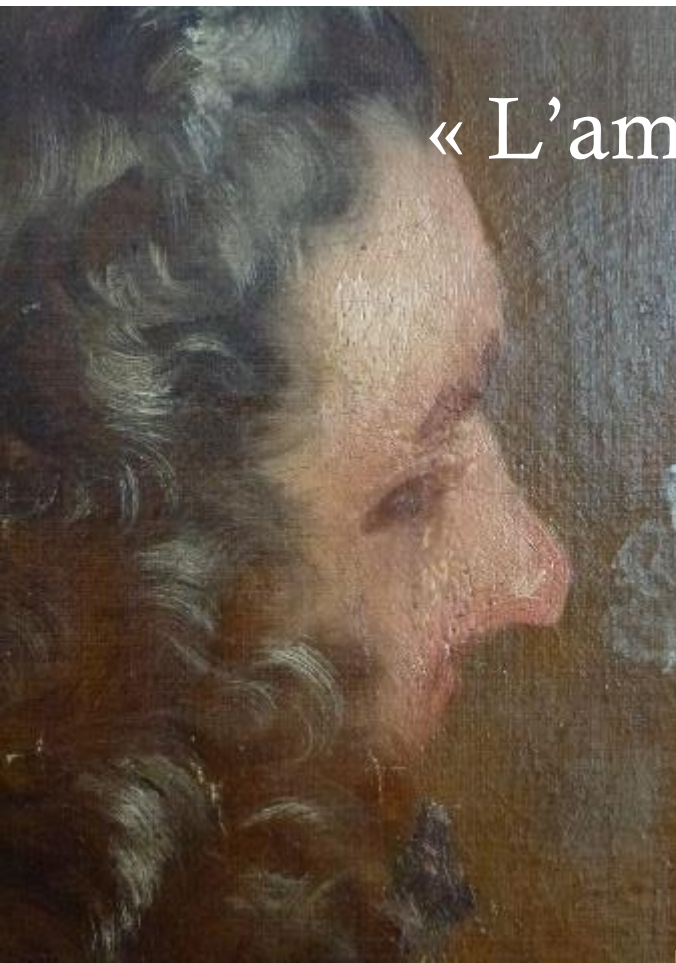

Détail avant après en cours de retouche

Le nettoyage et l'allègement des repeints, le refixage de la couche picturale ainsi que le passage du vernis Dammar redonne de la densité aux couleurs

« L'amoureux »

Peinture en cours de reconstruction

La nappe a perdu son vernis opaque et sa teinte laiteuse. La bande de vernis jaunie a été enlevée, les lumières et ombres sont recalées, le voile d'Organza apparaît sur la toile damassée.

Finitions

Vernissage et accroche

Le Vernissage

La superposition des couches fines de vernis de différentes natures permet de reconstituer l'aspect transparent des vernis anciens.

Voici le déroulement de cette reconstitution

Une application au tampon très légère d'un vernis à retoucher Regalrez 70/30 mat sur la totalité de la surface du tableau permet de réunifier le vernis subsistant après l'étape du dévernissage ainsi qu'un confort de lecture nécessaire au travail de réintégration picturale qui suit.

Une seconde couche de vernis Dammar + Térébenthine + cire 70/30 a été passée au pinceau pour nourrir la matière picturale et révéler la profondeur des glacis du peintre.

Les couches suivantes à base de Régalez +Ligroïne, sont légères, passées au compresseur.

L'alternance du mat et du brillant permet d'unifier les matières originales et nos retouches.

Un vernis final léger au Régalez passé au compresseur permet de protéger définitivement les derniers glacis de retouche.

Tableau avant restauration

Tableau après restauration

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