

MARION BOYER
DIPLOMÉE DE CONSERVATION
ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART
AGREEE DES MUSEES DE FRANCE
EURL SIRET N° 508 358 058 00016

FACULTÉ DE PHARMACIE

**Restauration des peintures d'Albert Besnard
1849-1934**

PRÉSENTATION

Sujet : Création originale pour la Faculté de pharmacie

Peintre : Besnard 1849 / 1934

Technique : Série de 17 peintures à l'huile sur toile marouflées sur les murs

Support : Toile de lin serrée

Préparation : Encollage non visible

Couche picturale : Régulière, en demi pâte

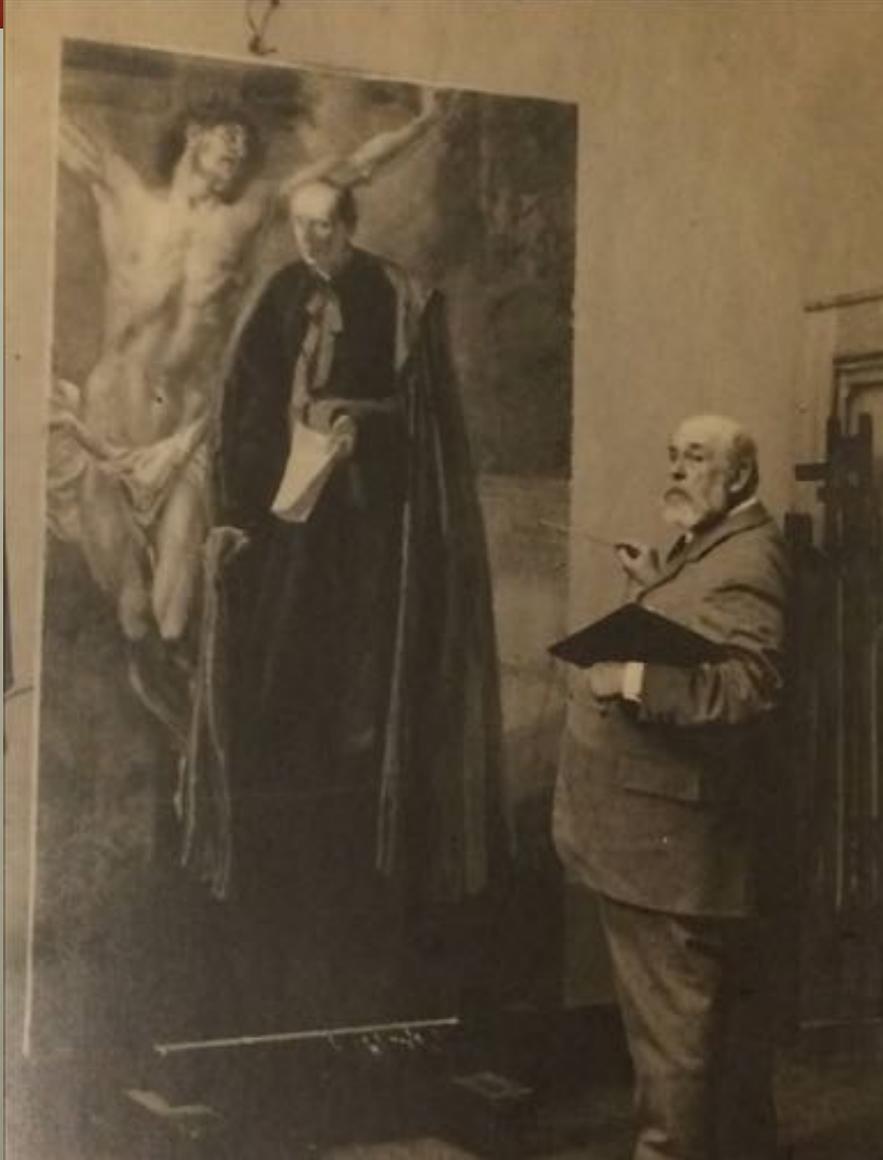
Vernis : Peu vernie

Dimension : Tailles variables 9 grands panneaux et 8 petits panneaux

Encadrement : Alcôves adaptées à l'architecture du hall.

ALBERT BESNARD 1849-1934

Gloire de la peinture française de la Belle Epoque, il a conquis tous les honneurs durant sa longue carrière à force de travail et de créativité. Les grands chantiers parisiens lui offrent la possibilité de renouveler l'art du décor monumental, des murs de l'Ecole de Pharmacie et de la Sorbonne aux plafonds de l'hôtel de Ville, du Petit Palais et de la Comédie Française. Le recours à des thèmes modernes, le symbolisme de son langage et la flamboyance de sa palette imposent sa puissante originalité.

Albert Besnard décoré

Lauréat du prix de Rome, élu à l'Académie des Beaux-Arts puis à l'Académie Française, directeur de la Villa Médicis et ensuite de l'École des Beaux Arts, Grand-Croix de la légion d'honneur., il est le premier peintre auquel le gouvernement de la République fit l'honneur de funérailles Nationales, bien avant Georges Braque. C'est sa modernité qui lui valut d'être honoré, d'ailleurs sur le tard, pour la hardiesse de son coloris et la richesse de son inspiration. En d'autres pays il aurait certainement conservé son aura, au même titre qu'un Zorn en Scandinavie, un Repine en Russie ou un Sorolla en Espagne.

Nul doute que d'autres auraient mérité de partager ses lauriers à une époque où les grands artistes se bousculaient à Paris. Mais près d'un siècle après la disparition d'Albert Besnard, il est bon de restituer à son œuvre la considération qu'elle mérite.. Il fut certes pour ses contemporains avant tout, l'auteur du plafond de la Comédie-Française et de tant d'autres décors publics parisiens. Mais il sut rester un peintre indépendant, ne s'allia à aucun groupe. Ceci contribua sans doute à l'écarter du panorama ultérieur de l'art français tant son œuvre s'avère inclassable.

ALBERT BESNARD, SA PALETTE

Besnard est aussi le peintre de la beauté féminine, qu'il s'agisse de portraits intimes au pastel, de nus sensuels ou d'effigies mondaines dont il est l'auteur recherché. Voyageant en Algérie et aux Indes, il livre également une vision personnelle d'un Orient âpre et envoûtant, d'une brûlante féerie. Un Besnard plus secret se révèle enfin avec sa pratique de la gravure, qui lui permet d'aborder des sujets plus graves, les émotions existentielles de l'homme face à la mort, et de montrer ainsi toute la complexité de sa personnalité et de son art.

ETUDES PRÉPARATOIRES POUR LA FACULTÉ DE PHARMACIE

CONSTAT D'ÉTAT DES ŒUVRES EN GÉNÉRAL

.L'ensemble est en état de conservation moyennement altéré

.La couche colorée en général, présente un réseau d'écailles normal vu le passage du temps, accentué parfois par les déformations d'angle

.L'ensemble présente une salissure grisâtre, empoussièrément habituel pour un lieu de passage

.Peu de jaunissement du vernis

.Quelques griffures gênent la lecture de l'œuvre

.De nombreuses petites pertes de matières créent des zones blanchâtres où la préparation originale apparaît

Parfois la toile est à nu

.On trouve quelques interventions anciennes de restaurations qui ont mal évolué

PROTOCOLE DE LA RESTAURATION

- 1 Travail préalable de documentation photographique
- 2 Dépoussiérage de la surface par aspiration.
- 3 Collage du marouflage à la colle naturelle par réactivation.
- 4 Refixage des écailles à la colle naturelle par petit cartonnage et chaleur.
- 5 Nettoyage de la saleté grisâtre par un traitement mécanique puis aqueux .
- 6 Masticage des manques
- 7 Retouche des rayures et des petits accidents à la peinture au vernis « gamblin »+éthyle lactate et laropal pour faire varier la brillance.
- 8 Vernissage de protection mat au régalez dilué dans du white spirit

Un vernis régalez léger et mat protégera l'œuvre, isolera les retouches, et stabilisera l'ensemble. Le Régalez comprend du Tinuvin permettant de protéger l'œuvre des rayons UV.

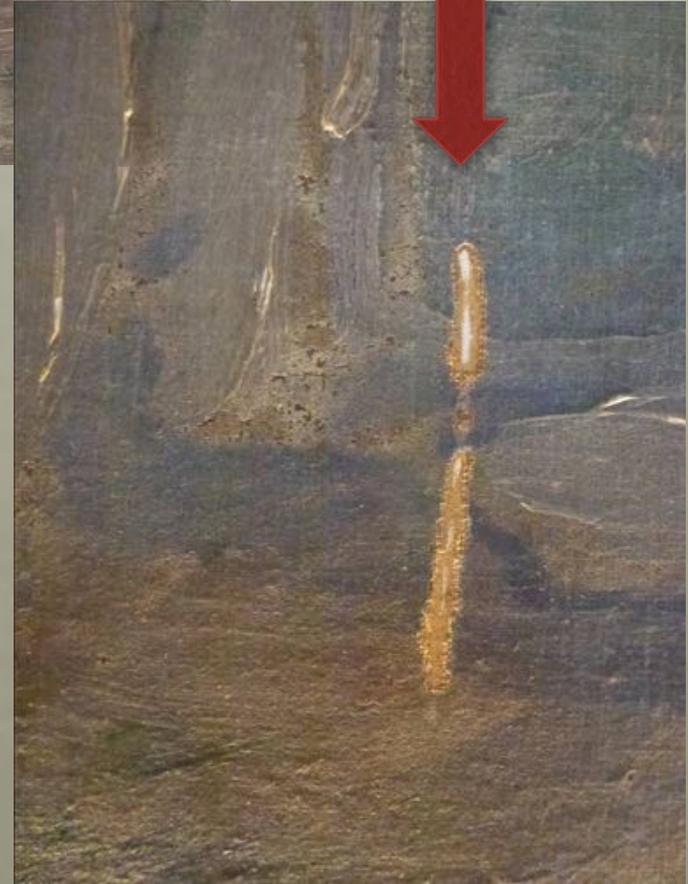
1 ANALYSE PHOTOGRAPHIQUE

- **Lumière directe** : est un moyen de documenter l'œuvre avant / pendant et après la restauration

ANALYSE PHOTOGRAPHIQUE

- **Lumière rasante permet d'observer :**
- La déformation du support
- La pâte du peintre
- Les accidents

ANALYSE PHOTOGRAPHIQUE

- **Lumière sous ultra violet :**

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

Repeints couvrants
Peints directement sur la
préparation

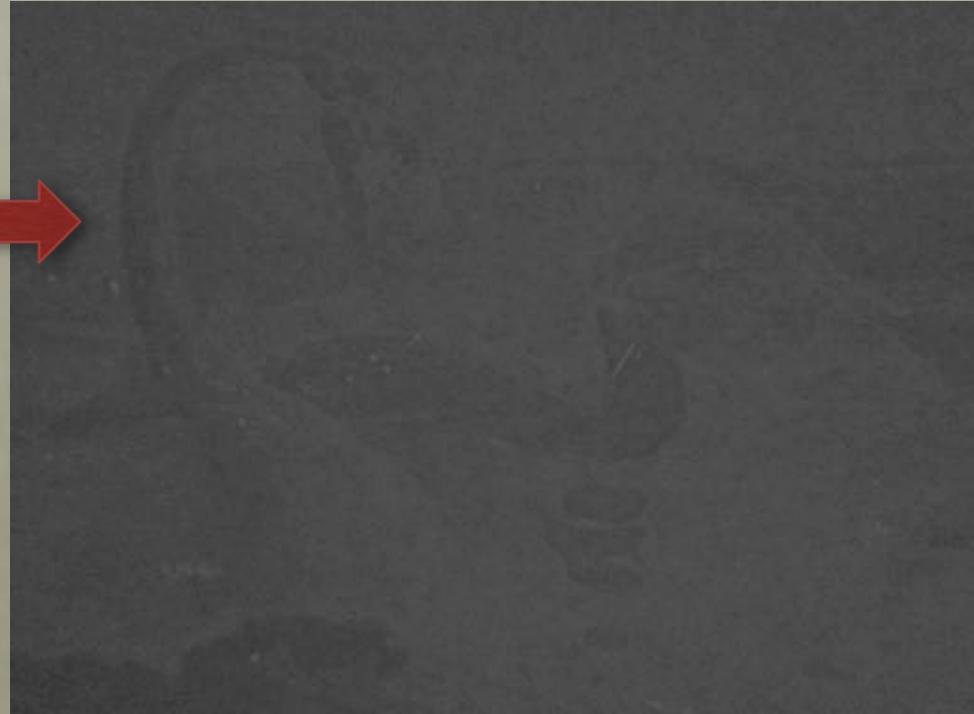
ANALYSE PHOTOGRAPHIQUE

- **Reflectographie infra rouge** : est une méthode d'investigation rapide (rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible, 780nm et 900nm utilisable en restauration)

Elle permet de voir le dessin (carbone) sous jacent caché par les pigments de la peinture.

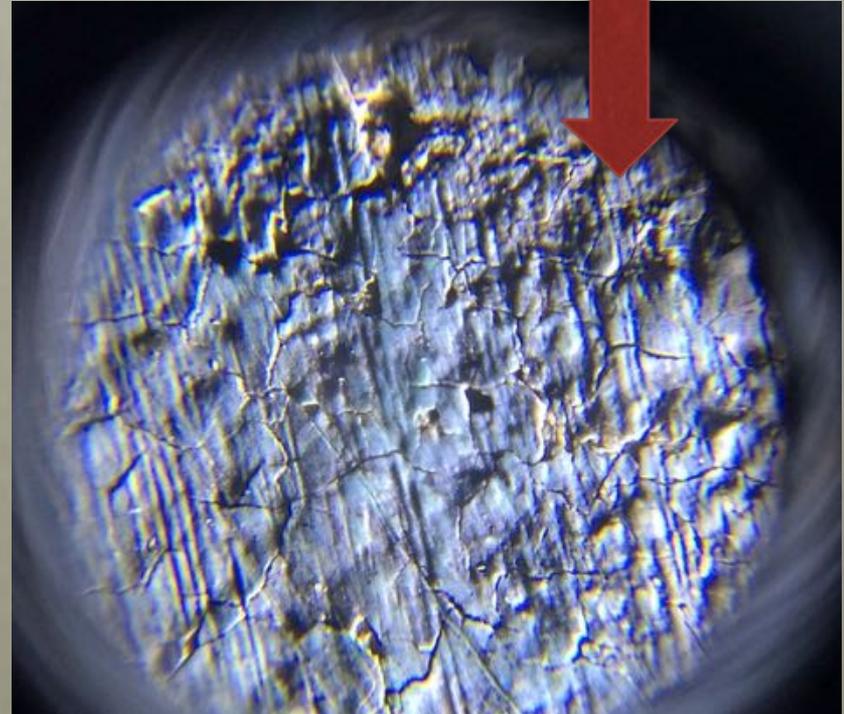
Elle permet parfois une autre lecture des repeints

Apparition en noir de repeints

ANALYSE PHOTOGRAPHIQUE

- **Macro-photographie:** elle permet de pénétrer dans la couche picturale et d'en comprendre la composition
- On voit dans la première le mur qui apparaît dans une déchirure et la préparation (ou colle) passée finement
- On voit dans la deuxième les traces du pinceau passé en demi pâte bleue

2 NETTOYAGE : LE DÉCRASSAGE

- Le dégraisage consiste à retirer la couche superficielle de salissure altérant les couleurs de la peinture. Ce dépôt homogène est composé de pollution, noir de fumée, accumulation de poussière, etc..
- Il est de nature grasse ce qui implique l'utilisation de produits aqueux.
- Une série de tests est effectuée sur chaque couleur afin de déterminer le produit et sa concentration idéale.
- Nous nous sommes tournées vers le TAC à 6% (Tri Amonium Citrate) PH 7, un chélateur. Il agit comme une pince moléculaire qui vient capter les ions métalliques non solubles dans l'eau.

Tests au TAC 6%

NETTOYAGE EN GEL

- Afin de limiter l'apport d'eau et pour plus d'efficacité nous utilisons notre solution aqueuse dans un gel.
- Le TAC 6% est introduit dans un gel naturel à base d'algue.
- Fondu, le mélange est apposé sur la peinture, en quelques secondes le gel durcit. Il agit durant quelques minutes sur la couche picturale puis est retiré à l'aide d'une spatule souple.
- Enfin nous effectuons un léger rinçage au coton sur bâtonnet ce qui nous assure une bonne homogénéité.

Le TAC gel fait 2/3 millimètres d'épaisseur. Il se retire avec une grande facilité sans laisser de résidus.

3 NETTOYAGE PAR GEL EN COURS

La formation terrestre

Le gel ayant absorbé la saleté est décollé délicatement

L'apparition des animaux

ALLÈGEMENT DES REPEINTS EN COURS

Soleil avec repeint

Enlèvement des repeints

4 MASTICAGE EN COURS

Masticage de la zone manquante

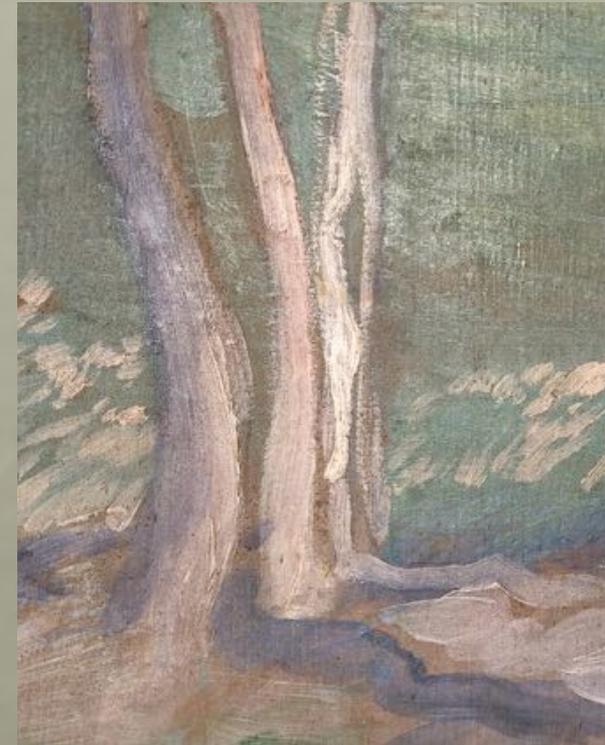
5 RETOUCHES EN COURS

Déchirures

Masticage de la zone manquante

Retouche des mastics

« *La formation terrestre* »

1 avant intervention

2 en cours de nettoyage avec gel

3 retouche

1 avant intervention

2 en cours de nettoyage avec gel

3 retouche

1 avant intervention

2 masticage de la zone manquante

3 retouche

AVANT

APRÈS

« *L'éléphant préhistorique* »

*1 en cours de nettoyage avec gel
2 masticage de la zone manquante*

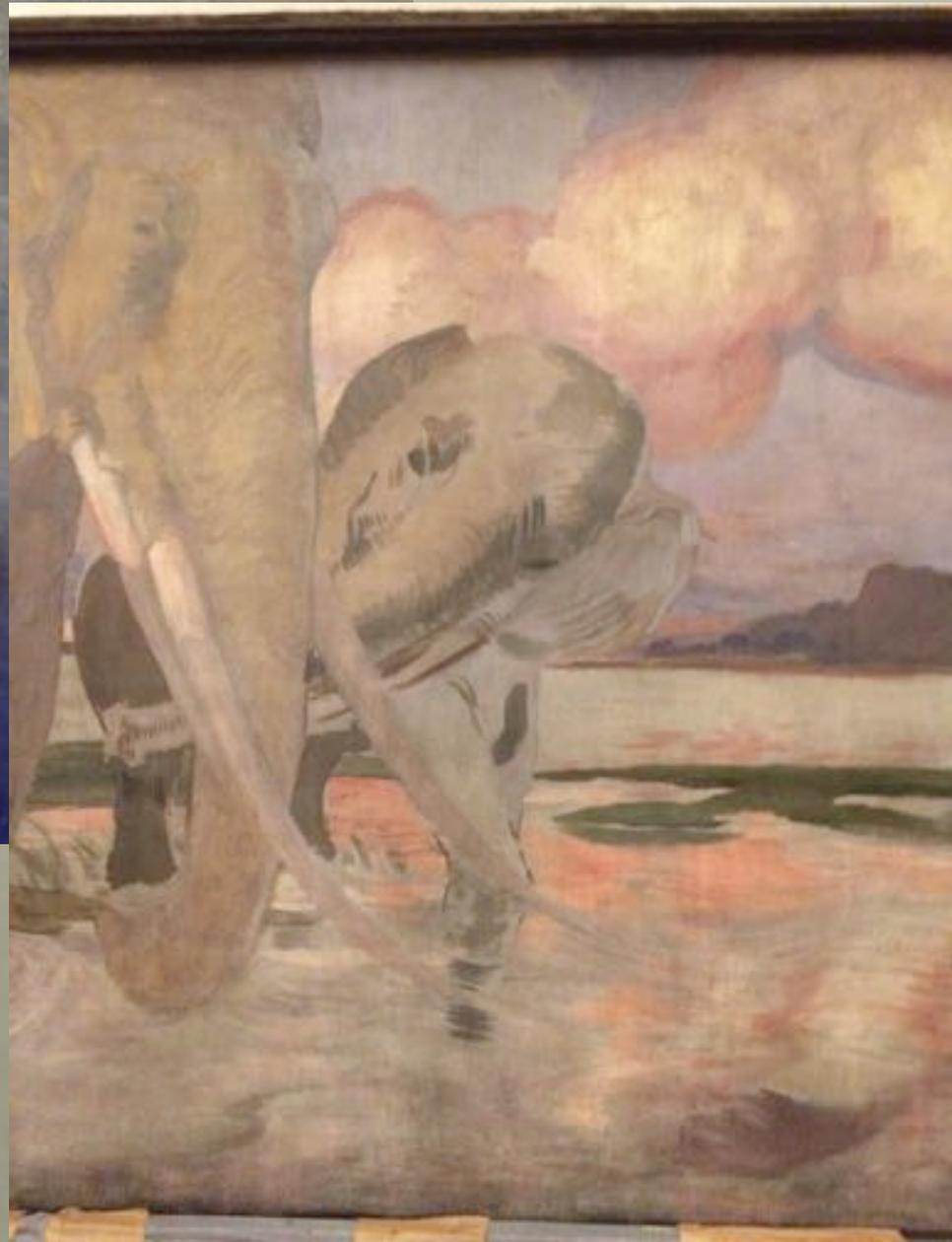
3 retouche

Les repeints observés aux ultra-violets sont enlevés à l'aide d'un solvant (DMSO)

L'arrière de l'éléphanteau repeint, est laissé tel quel, l'usure est trop importante.

La trace de scotch est atténuée

Des usures , collage de scotch
et rayures sont retouchés aux
peintures au vernis (gamblin)

AVANT

APRÈS

« *L'apparition des dinosaures* »

L'œuvre est particulièrement abimée, non seulement elle s'écaille mais elle a été repeinte directement sur le mur

Le challenge sera d'équilibrer l'enlèvement des repeints très durs, le re-fixage des écailles, la reprise des zones de dénivelé, les usures très nombreuses.

Les repeints observés aux ultra-violets
sont enlevés à l'aide d'un solvant
(DMSO)

La gamme du peintre , très « fauve » n'a
pas été comprise par celui qui est
intervenu en violet foncé et en vert sur les
usures.

Les repeints observés aux ultra-violets sont enlevés à l'aide d'un solvant (DMSO)
Les rayures sont retouchées
Le ciel allégé de sa saleté apparaît en gris bleu.

Après l'étape de nettoyage au gel,
les repeints observés aux ultra-
violets sont enlevés à l'aide d'un
solvant (DMSO)
L'ensemble est ensuite refixé,
puis retouché.

AVANT

APRÈS

Un échange s'est établi entre les observateurs et les restaurateurs, nous avons donc documenté la restauration en cours du chantier.

