Technologie et conservation-restauration

Titulaires
Olivier GOSSELAIN (Coordonnateur) et Sacha ZDANOV

Mnémonique du cours
HAAR-B320

Crédits ECTS
10 crédits

Langue(s) d'enseignement
Français

Période du cours
Premier quadrimestre

Campus
Solbosch

Contenu du cours

Ce cours invite à considérer l'œuvre d'art comme un objet matériel doté d'une histoire propre : sa fabrication, ses altérations, ses interventions successives. Il s'agit d'apprendre à mobiliser les outils scientifiques qui permettent d'en reconstituer la genèse et la vie matérielle, de comprendre comment cette matérialité peut nourrir les recherches et les interprétations, et de saisir les logiques qui président aux interventions des restaurateurs. Le cours se compose de deux parties.

La partie consacrée à la **technologie des arts plastiques** comprend trois volets :

1. Initiation aux méthodes d'investigation scientifique des œuvres d'art [5 séances]. Sont présentés le principe de chaque méthode, les informations qu'elle livre et ses limites : examen sous lumière visible (œil nu, microscope, macrophotographie), sous lumières invisibles (ultraviolets, infrarouges, rayons X), ainsi que certaines méthodes complémentaires.
2. Étude des techniques picturales anciennes, du XIVe au XVIIe siècle [5 séances] : en particulier les peintures sur panneau et sur toile en Italie et dans les Pays-Bas méridionaux (Jan van Eyck, Brueghel, Rubens).
3. Étude des sculptures polychromées [2 séances] : matériaux et techniques d'exécution des grands retables sculptés brabançons à volets peints des XVe et XVIe siècles (Bruxelles, Anvers).

La partie dédiée à la **conservation-restauration** [6 séances] pose les bases théoriques de la discipline au sens moderne du terme. Elle aborde en détail la pensée de Cesare Brandi (1906-1988) et de Paul Philippot (1925-2016), à travers l'ouvrage de Brandi, *Théorie de la restauration*. Seront étudiés les grands concepts (en particulier unité potentielle de l'œuvre, matière, patine, lacune, addition, espace de l'œuvre d'art, falsification), ainsi que l'histoire de la discipline, notamment les figures d'Eugène Viollet-le-Duc et de John Ruskin.

Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)

Apprendre à reconnaître les matériaux et les techniques mis en œuvre dans la création d'une œuvre (en particulier en peinture de chevalet) et à mobiliser les principales méthodes d'investigation scientifique (notamment coupes stratigraphiques, macrophotographies, ultraviolets, infrarouges, radiographies…) pour retracer la genèse et l'histoire matérielle d'une œuvre : support, couche de préparation, dessin sous-jacent, couche picturale, modifications, restaurations. Exploiter de façon critique les données de plus en plus détaillées livrées par les analyses de laboratoire, au service de questions d'attribution, de datation et de compréhension des pratiques d'atelier. Maîtriser les principales théories de la conservation-restauration du patrimoine (C. Brandi, P. Philippot) afin de développer un jugement critique sur les interventions pratiquées sur les biens culturels, de comprendre la méthodologie et les repères éthiques qui encadrent le choix d'un traitement, et d'acquérir les outils nécessaires à un dialogue interdisciplinaire avec les conservateurs-restaurateurs.

Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages

Cours ex-cathedra, largement illustré d'exemples et d'études de cas. Exercices de lecture et d'interprétation de documents techniques, à préparer par les étudiant.e.s. Pour la partie conservation-restauration, lecture commentée de textes fondamentaux, notamment l'ouvrage de C. Brandi, *Théorie de la restauration*.

Références, bibliographie et lectures recommandées

Les lectures recommandées et la bibliographie sont données en début de cours et disponibles sur l'UV.

Support(s) de cours

Université virtuelle

Autres renseignements

Lieu(x) d'enseignement

Solbosch

Contact(s)

Sacha Zdanov : sacha.zdanov@ulb.be

Méthode(s) d'évaluation

Examen écrit

Examen écrit

Question ouverte à réponse courte, Question ouverte à développement long et Question visuelle

Méthode(s) d'évaluation (complément)

L'examen comporte deux parties, correspondant aux deux volets du cours. La partie Technologie des arts plastiques fait l'objet d'un examen durant la session de janvier 2027. La partie Conservation-restauration fait l'objet d'un examen partiel durant le mois de décembre 2026. Lors de la deuxième session, les deux parties font l'objet d'un examen unique.

Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)

L'examen comporte deux parties, correspondant aux deux volets du cours : Technologie des arts plastiques (2/3 des points) et Conservation-restauration (1/3 des points). En cas d'échec, la ou les parties pour lesquelles la note est inférieure à la moyenne doivent être représentées en seconde session. Les notes inférieures à la moyenne ne peuvent pas être conservées entre les deux sessions.

Langue(s) d'évaluation principale(s)

Français

Programmes

Programmes proposant ce cours à la faculté de Philosophie et Sciences sociales

BA-HHAAR | Bachelier en histoire de l'art et archéologie, orientation générale | bloc 3