

Les fondamentaux de la peinture : mise en œuvre, altérations, manipulation et accrochage

Orientation bibliographique

Nathalie Halgand

Responsable du centre de ressources documentaires, Institut national du patrimoine

Orientation bibliographique réalisée pour les professionnels du patrimoine dans le cadre de la formation continue organisée par l'Institut national du patrimoine à Versailles : « Les fondamentaux de la peinture : mise en œuvre, altérations, manipulation et accrochage », les 24 et 25 septembre 2019.

Elle n'a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.

*Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l'Inp*

1. Fondamentaux sur les techniques, altérations et restaurations

1.1. Techniques

ASHOK, R. (ed.), *Artists' Pigments: a handbook of their history and characteristics*, vol. 2., Washington (D.C.), National Gallery of Art, 1993.

BÉGUIN André, *Dictionnaire technique de la peinture*, Bruxelles, A. Béguin, 6 vol., 1979-1984, 1338 p.

*BERGEON LANGLE Ségolène, CURIE Pierre, *Peinture & dessin : vocabulaire typologique et technique*, Paris, Editions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, 2 vol., 2009, 1249 et 1249 p.

CENNINI Cennino, *Le Livre de l'art : ou traité de la peinture mis en lumière pour la première fois avec des notes par le chevalier Tamboni*, Paris, De Nobele, 1978, 189 p.

CROLL Stuart, *History of Paint Science and Technology* [en ligne], Fargo (Dakota du Nord), North Dakota State University, 2009, 19 p.

<<https://www.ndsu.edu/fileadmin/croll/HistoryofPaintSGC.pdf>> (consulté le 10 septembre 2019)

DELAMARE François, GUINEAU Bernard, *Les matériaux de la couleur*, Paris, Gallimard, 1999, 159 p.

HAVEL Marc, *La technique du tableau*, Paris, Dessain et Tolra, 1974, 279 p.

PEREGO François, *Dictionnaire des matériaux du peintre*, Paris, Ed. Belin, 2005, 895 p.

1.2. Altérations et restaurations

BARROS D'SA Angelina, BONE Lizzie, CLARRICOATES Rhiannon (ed.) et al., *Current technical challenges in the conservation of paintings* : ICON Paintings Group's conference "Modern conservation : what's new?" held at The Wallace Collection in London in October 2014, London, Archetype publications, 2015, 126 p.

*BERGEAUD Claire, HULOT Jean-François, ROCHE Alain, *La dégradation des peintures sur toiles : méthode d'examen des altérations*, Paris, Ecole nationale du patrimoine, 1997, (coll. Précis de l'Ecole nationale du patrimoine), 128 p.

- *BERGEON Ségolène, *Science et patience ou la restauration des peintures*, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1990, 226 p.
- *BERGER Gustav A., RUSSELL William H., *Conservation of paintings: research and innovations*, London, Archetype Publications Ltd, 2000, 360 p.
- *BOMFORD David, *Conservation of paintings*, London, The National Gallery Publications, 1997, (coll. Pocket Guide), 80 p.
- *BROMMELLE Norman, *Conservation and restoration of pictorial art*, London, Boston, Butterworths (for) the ICC, 1976, 270 p.
- *BRUNEL Georges, LOS Llanos José de, *La patine du temps*, Paris, Paris musées, 2011, 72 p.
- *« Conservation and restoration of paintings, Scientific study of paintings = Conservation et restauration des peintures, Etudes scientifiques des peintures », In *ICOM Committee for conservation 12th triennial meeting, Lyon, 29 August – 3 September 1999*, Preprints, Paris, ICOM Committee for conservation, vol. 1, 1999, p. 264-420.
- Consulter les actes (preprints) des réunions triennales.
1972 ; 1975 ; 1978 ; 1981 ; 1984 ; 1987 ; 1990 ; 1993 ; 1996 ; 1999 ; 2002 ; 2005 ; 2008 ; 2011 ; 2014 ; 2017
- *CONTI Alessandro, *Manuale du restauro*, Torino, Einaudi, 1996, (coll. Biblioteca studio, n° 30), 399 p.
- *DALY HARTIN Debra, BAKER Wendy, *Le soin des peintures* [en ligne], Ottawa, Institut canadien de conservation
<<https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/conservation-preventive/lignes-directrices-collections/peintures.html>> (consulté le 10 septembre 2019)
- *DELCROIX Georges, HAVEL Marc, *Phénomènes physiques et peinture artistique*, Puteaux, EREC, 1988, 354 p.
- *EMILE-MÂLE Gilberte, *Restauration des peintures de chevalet*, Fribourg, Office du livre, Paris, Société française du livre, 1976, 130 p.
- HILL STONER Joyce, RUSHFIELD Rebecca, *Conservation of easel paintings : Joyce Hill Stoner*, London ; New York, N.Y. Routledge, 2012, (Coll. Routledge series in conservation and museology), XXXVI-889 p.
- *KAIRIS Pierre-Yves, SARRAZIN Béatrice, TREMOLIERES François (dir.), *La restauration des peintures et des sculptures : connaissance et reconnaissance de l'œuvre*, Paris, Armand Colin, 2012, 464 p.
- **Manual of the conservation of paintings*, 2nd ed, London, Archetype Publications ; Paris, ICOM, 1997, 296 p.
- *Notes de l'ICC [en ligne], Ottawa, Institut canadien de conservation.
<<https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/soin-objets/beaux-arts.html>> (consulté le 10 septembre 2019)
- N10/1 [Nettoyage des peintures : précautions](#) (2016)
 - N10/4 [Conditions ambiantes recommandées pour les peintures](#) (2017)
 - N10/5 [Traitement d'urgence des peintures sur toile endommagées par l'eau](#) (2017)
 - N10/6 [Constat d'état pour les tableaux – Partie I : Introduction](#) (1993)
 - N10/7 [Constat d'état pour les tableaux – Partie II : Méthodes d'examen et liste de contrôle](#) (1993)
 - N10/11 [Constat d'état pour les tableaux – Partie III : Glossaire](#) (2017)
 - N10/17 [Ce qu'il faut savoir des peintures – Structure, matériaux et aspects de la détérioration](#) (2017)
- *PATIÑO Mireia, PASCUAL Eva, *Restauration des peintures sur toile : constat d'état, mesures de conservation, techniques de restauration*, nouv. éd., Paris, Eyrolles, 2011, 160 p.
- *PASQUALI Cinzia, « Léonard ne cesse de nous surprendre », *Grande Galerie, le journal du Louvre*, 2019, n° 49, p. 54-56.
- *PHILIPPOT Paul, *Pénétrer l'art, restaurer l'œuvre : une vision humaniste, hommage en forme de florilège*, Kortrijk, Groeninghe EDS, 1990, 507 p.

*RAVAUX Elisabeth, « Une véritable révolution pour l'étude des tableaux », *Grande Galerie, le journal du Louvre*, 2019, n° 49, p. 50-51.

*ROCHE Alain, *La conservation des peintures modernes et contemporaines*, Paris, CNRS Editions, 2016, 282 p.

RUHEMANN Helmut, *The cleaning of paintings : problems and potentialities*, London, Faber & Faber, 1968, 508 p.

*WESTPHAL Christine, KNUT Nicolaus, *Manuel de restauration des tableaux*, Köln, Könemann, Verlagsgesellschaft mbH, 1999, 425 p.

*WOLBERS Richard, *Le nettoyage des surfaces peintes : méthodes aqueuses*, Paris, Eyrolles ; Institut national du patrimoine, 2013, 208 p.

2. Manipulation et déplacement

*BRADLEY Susan, *A guide to the storage, exhibition and handling of antiquities, ethnographia and pictorial art*, London, British Museum, Department of conservation, 1990, (coll. Occasional papers, n° 66), 102 p.

**Conservation préventive et mouvement des collections : grands principes et ateliers pratiques*: séminaire de formation permanente, Institut national du patrimoine, Paris, 6-8 octobre 2010, Paris, Institut national du patrimoine, 2010, (coll. Dossier de formation permanente, n° 525).

*« Le déplacement et la manipulation des collections », In *La conservation préventive des collections : fiches pratiques à l'usage des personnels des musées*, Dijon, OCIM ; Salins-les-Bains, musées des Techniques et Cultures comtoises, 2002, p. 41-45.

*FRANÇOIS-COLIN Aline, *La régie des œuvres : la préparation des peintures, du constat d'état à l'emballage* [en ligne] : retransmission audio intervention dans le cadre du colloque organisé par l'Institut national du patrimoine, « Ce qu'exposer veut dire », 2e éd., Paris, Service producteur: Direction de la recherche et des relations scientifiques de l'Inp.

Publié le: 23/05/2014

<<http://mediatheque-numerique.inp.fr/Colloques/Ce-qu-exposer-veut-dire-2eme-edition/La-regie-des-oeuvres-la-preparation-des-peintures-du-constat-d-etat-a-l-emballage>> (consulté le 10 septembre 2019)

*GENTILE Stefania, *La face cachée des expositions : le déplacement des œuvres d'art dans les musées suisses = Die kehreseite des ausstellungsbetriebs der transport von kunstwerken in der Schweizer museen*, Berne, Nike, 1992. 40 p.

*ILLES Véronique, DERION Brigitte, *Guide de la manipulation des collections*, Paris, Somogy éditions d'art, 2004, 124 p.

*LAVANDIER Marie, VASSAL Hélène (dir.) *Comment optimiser la gestion des œuvres d'art* : séminaire de formation permanente, Institut national du patrimoine, 13-15 octobre 2008, Paris, Institut national du patrimoine, 2008 (coll. Dossier de formation permanente, n° 476).

*MILES Gwyn, « Object handling », In THOMPSON John M.A., *Manual of curatorship: a guide to museum practice*, 2nd ed., Oxford, Butterworth-Heinemann, 1992, p. 455-458.

**Notes de l'ICC* [en ligne], Ottawa, Institut canadien de conservation.

<<https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/soin-objets/beaux-arts.html>> (consulté le 10 septembre 2019)

- N10/3 [Directives concernant la mise en réserve et l'exposition des tableaux](#) (2017)
- N10/13 [Règles générales visant la manipulation des tableaux](#) (1993)
- N10/15 [Facteurs à considérer avant le transport d'un tableau](#) (2015)
- N10/16 [Emballage des tableaux](#) (2015)

*SHELLEY Marjorie, *The care and handling of art objects : practices in The Metropolitan Museum of Art*, New York, The Metropolitan Museum of Art, 1987, 101 p.

*SMITH Fred, « Managing the removal of collections », *Museum practice*, 1999, n° 10, p. 38-41.

*Standards for touring exhibitions, London, Museums & Galleries Commission, 1995, (coll. Standards in the museum series, n° 6), 124 p.

TÉTREAULT Jean, WILLIAMS Scott R., « Guide de sélection des matériaux pour l'exposition, la mise en réserve et le transport », In *A systematic approach to the conservation (care) of museum collections*, Ottawa, Institut canadien de conservation (ICC), 1993.

3. Les cadres

*BERGEON-LANGLE Ségolène, CORTET Odile, KLEITZ Marie-Odile, « La peinture mobile et son cadre », In *Préserver les objets de son patrimoine*, Sprimont, Editions Mardaga, 2001, p. 219-236.

**Les cadres : styles et décors, techniques et conservation* : séminaire de formation permanente, Institut national du patrimoine, 11-13 septembre 2013, Paris, Institut national du patrimoine, 2013, (coll. Dossier de formation permanente, n° 607)

Orientation bibliographique [en ligne], Paris, Centre de ressources documentaires de l'Institut national du patrimoine, 2013.

<<http://mediatheque-numerique.inp.fr/Bibliographies/Cadres-styles-et-decors-techniques-et-conservation>> (consulté le 10 septembre 2019)

*HULOT J.F., ROCHE A, « Dispositif de montage des toiles peintes, interventions préventives », *Science et technologie de la conservation et de la restauration des œuvres d'art*, 1993, n° 3, p. 74-77.

KISTLER Vivian, *Conservation framing*, Akron, Ohio, Columba Publishing Company, 1997, (coll. Library of professional picture framing, n° 4), 95 p.

*LAUWICK Béatrice, FÉVRIER Roland, « La restauration des cadres du musée de l'Orangerie », *Technè*, 2009, n° 29, p. 94-100.

McKAY Helen, « A sealed frame-case for a painting », *Journal of the International Institute for conservation*, 1990, v. 15, p. 9-11.

*Notes de l'ICC [en ligne], Ottawa, Institut canadien de conservation.

<<https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/soin-objets/beaux-arts.html>> (consulté le 10 septembre 2019)

- N10/2 [Fabrication de blocs matelassés](#) (2016)
- N10/8 [L'encadrement des peintures](#) (1993)
- N10/9 [Le réglage de tension des tableaux](#) (1993)
- N10/10 [Dos protecteurs pour les peintures sur toile](#) (2017)
- N10/12 [Comment désencadrer un tableau](#) (2017)

Vidéo : [Encadrement d'une peinture sur panneau](#)

PERRAULT Gilles, *Dorure et polychromie sur bois. Techniques traditionnelles et modernes*, Dijon, Faton, 192 p.

SAULO J., DE SAINT-VICTOR dit le chevalier de, STAHL E., *Nouveau manuel complet du fabricant de cadres, passe-partout, châssis, encadrements, etc. suivi de la restauration des tableaux et du nettoyage des gravures, estampes, etc.*, Paris, Léonce Laget, 1979, 179 p.

SIEVERT Daniel, HISSIER Laurent, *Art et techniques de la dorure à Versailles : Gilding at Versailles*, Dourdan, Vial, 2011, 295 p.

Consulter dans la médiathèque numérique de l'Inp :

Encadrements, systèmes ouverts, mi-clos et clos des peintures sur bois et sur toile [en ligne] : orientation bibliographique, Saint-Denis-La Plaine, Institut nationale du patrimoine, Bibliothèque du département des restaurateurs, 2010.

<<http://mediatheque-numerique.inp.fr/Bibliographies/Encadrements-systemes-ouverts-mi-clos-et-clos-des-peintures-sur-bois-et-sur-toile>> (consulté le 10 septembre 2019)

Consulter également au centre de ressources documentaires les dossiers de formation continue :

* *Constats d'état : outils de suivi et de gestion de la conservation des collections* : séminaire de formation permanente, Institut national du patrimoine, Paris, 4-6 février 2019, Paris, Institut national du patrimoine, 2019, (coll. Dossier de formation permanente, n° 791).

Orientation bibliographique [en ligne], Paris, Centre de ressources documentaires du département des conservateurs de l'Institut national du patrimoine, 2019.

<<http://mediatheque-numerique.inp.fr/Bibliographies/Constats-d-etat-outils-de-suivi-et-de-gestion-de-la-conservation-des-collections>> (consulté le 10 septembre 2019)

* *Les matériaux de conservation. Propriétés et mise en œuvre* : séminaire organisé par l'Institut national du patrimoine, 14-16 mars 2018, Paris, Institut national du patrimoine, 2018, (coll. Dossier de formation permanente, n° 753).

Orientation bibliographique [en ligne], Paris, Centre de ressources documentaires de l'Institut national du patrimoine, 2018.

<<http://mediatheque-numerique.inp.fr/Bibliographies/Materiaux-de-conservation.-Proprietes-et-mise-en-oeuvre>> (consulté le 10 septembre 2019)

* *La régie des œuvres ou le quotidien d'un musée* : séminaire de formation permanente, Musée du Louvre-Lens et Musée des beaux-arts d'Arras, 19-21 juin 2019, Paris, Institut national du patrimoine, 2019, (coll. Dossier de formation permanente, n° 793).

Orientation bibliographique [en ligne], Paris, Centre de ressources documentaires du département des conservateurs de l'Institut national du patrimoine, 2019.

<<http://mediatheque-numerique.inp.fr/Bibliographies/Regie-des-oeuvres-ou-le-quotidien-d-un-musee>> (consulté le 10 septembre 2019)

Droits d'auteur

© Institut national du patrimoine
