

Polychromies secrètes

Jeune public

ce livret appartient à

«

»

musée des Augustins
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE TOULOUSE

1

À quoi ressemble Toulouse à la fin du Moyen Âge ?

> La ville de Toulouse n'est pas aussi vaste qu'aujourd'hui mais c'est une cité importante où se retrouvent artistes et artisans de toute l'Europe.

> Dans les ateliers de Toulouse, les hommes taillent, sculptent, et peignent des œuvres destinées aux monuments et aux riches demeures de la ville et dont une partie se trouve aujourd'hui au musée des Augustins.

Jeune public

2

un château fort

des chevaliers

une belle reine

un roi

des écus

Tu as deviné ?

On est au
Moyen Âge !

> Le Moyen Âge est une période de mille ans qui s'étend de la fin de l'Empire romain (vers 480) à la découverte de l'Amérique (vers 1492).

Jeune public

3

Comment sont les œuvres d'art à la fin du Moyen Âge ?

> Les bâtiments et les œuvres d'art créés à la fin du Moyen Âge forment un ensemble que l'on appelle aujourd'hui l'art gothique.

> C'est l'époque des cathédrales qui s'élèvent haut dans le ciel, les sculptures ne sont plus taillées en relief pour décorer les bâtiments mais sur des morceaux de pierre séparés. Elles sont désormais indépendantes des bâtiments.

Qui commande les tableaux et les sculptures à cette époque ?

> Les gens d'église, les nobles et les bourgeois paient des sculpteurs pour réaliser des tombeaux richement décorés ou bien des peintres pour exécuter des portraits très colorés.

> Ce sont les commanditaires des œuvres.

Jeune public

4

Comment connaît-on les secrets des œuvres d'art du Moyen Âge ?

> Pour savoir à quelle époque une œuvre d'art

a été créée, dans quelle région et pour quelle utilisation, on la compare à d'autres œuvres qui lui ressemblent.

> Quand des sculptures ou des peintures

ont plusieurs points com-

muns, on dit qu'elles ont le même style.

D'après toi, "Anonyme" est-il le nom de l'artiste de ces deux œuvres ?

> Non ! Cela veut dire qu'on ne connaît pas le nom de ceux qui les ont faites !

> Sculptures, peintures ou monuments. La plupart des créations du Moyen Âge sont anonymes...

La plupart des créations du Moyen Âge sont anonymes

Photo H. Bouquier et C. Hager

Vierge à l'Enfant, (après restauration), église de Gommecourt (Yvelines).

Jean Bourdichon, *L'État du travail dans les Quatre États de la Société*, vers 1505-10, détail : menuisier au travail devant son établi. Paris, ENSBA.

Ici, les œuvres sont de style gothique

Pourquoi les œuvres d'art du Moyen Âge sont-elles souvent abîmées ?

- > Elles sont peintes avec des couleurs à base de pigments naturels sur des supports de bois ou de pierre. Ces matières s'abîment avec le temps.
- > Elles subissent des réparations maladroites, des ajouts de peintures (les repeints), des chutes, et même des destructions volontaires...
Sous la Révolution française, les figures religieuses ou les images des rois ont même été volontairement détruites ou transformées.

Jeune public

6

Qu'est ce que la
restauration
d'œuvres d'art ?

- > Autrefois, on réparait les œuvres en reconstituant les parties cassées. On les a aussi repeintes pour qu'elles soient au goût de l'époque ou qu'elles semblent neuves.
- > Aujourd'hui, les restaurateurs utilisent des moyens modernes pour retrouver l'état d'origine ou faire durer l'œuvre dans le temps. Ils peuvent enlever les couches de peinture ajoutées (les repeints), renforcer les parties fragiles ou reconstituer avec prudence des parties manquantes...

7

Comment fait-on pour restaurer un tableau ?

- > Quand il manque de la peinture, le restaurateur peut reconstituer la couleur en peignant des petits traits avec la couleur utilisée par le peintre.
- > Cela permet de rendre le tableau lisible et de montrer que cette partie n'est pas l'œuvre du peintre. On peut le faire aussi avec des pointillés.

Photo: David Martin

Observe !
Si tu t'approches,
tu vois des petits
traits, mais si tu
t'éloignes, tu vois
une couleur unie

La *Crucifixion*
du Parlement
de Toulouse

Anonyme,
seconde moitié du ^{xv}e siècle,
tempera sur bois.

Jeune public

9

Pourquoi voit-on souvent l'image de Jésus dans les œuvres du Moyen Âge ?

> Au Moyen Âge, la vie quotidienne des hommes est réglementée par la religion.

> La plupart des gens connaissent les histoires racontées dans la Bible : il leur suffit de regarder une sculpture ou une peinture religieuse pour comprendre son message.

Les œuvres de l'exposition évoquent deux moments de la vie de Jésus : son enfance avec sa mère et sa mort sur la croix.

> Aujourd'hui, l'histoire de Jésus est importante. Certains fêtent encore l'anniversaire de sa naissance chaque année... connais-tu cette date ?

Regarde le tableau : pourquoi les trois personnages au centre sont-ils si grands ?

> Le peintre a placé Jésus sur la croix au centre du tableau et il l'a peint en très grand entre Marie et son ami Jean. Il nous montre ainsi l'importance de cette scène dans l'histoire de Jésus : la Crucifixion.

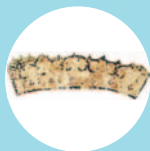
Réponse :
C'est Noël !

Jeune public

10

Regarde le tableau :
qui sont les deux petits
personnages en bas ?

> Un homme est agenouillé devant un livre mais
sa tête et son visage ont été effacés...

> Deux éléments cachés dans le tableau nous
aident à le reconnaître.

> Ce sont les symboles du personnage le plus
important du royaume, c'est le ...

À ton tour,
amuse-toi à
les retrouver
sur le tableau !

> En face du roi, dans la même posi-
tion, son fils est vêtu d'une armure de
chevalier. La peinture a été repeinte et
restaurée de nombreuses fois et on a

perdu beaucoup de matière... Observe-la bien et
devine si ce personnage portait ou non les objets
ci-dessous !

un casque

une épée

un pistolet

un bouclier

Attention ! Ces dessins ne
sont pas ceux que tu pourrais
voir sur la peinture.

Jeune public

11

Observe le tableau :
où se situe cette scène ?

> Au fond du tableau, il y a une ville fortifiée avec de nombreux monuments. La vois-tu ?

> La Bible raconte que Jésus a été cloué sur une croix en haut d'une colline près de Jérusalem. Un cortège de soldats l'a accompagné en dehors de la ville avec deux autres condamnés.

> Sur le tableau, on peut ainsi deviner le nom de la ville fortifiée : J

> Dans le cortège, on devine que les deux personnages tout nus sont les autres condamnés et que celui qui porte un long morceau de croix est sans doute Jésus.

> Combien de fois Jésus est-il représenté ? Pourquoi ?

Réponse :
Deux fois, c'est pour
raconter
l'histoire à la façon
d'une bande
dessinée.

Jeune public

12

Comment le peintre montre-t-il la souffrance des personnages ?

> Pour faire comprendre la souffrance de Jésus et la tristesse de son ami Jean, le peintre a-t-il :

- peint des larmes sur leurs visages ?
- déformé la forme de leurs bouches ?
- ajouté des mouchoirs dans leurs mains ?

Réponse :
il déforme
les bouches

Blessure de
Jésus ou
peinture
abîmée ?

ouvre
l'œil !

Jeune public

13

Les étapes de la conception d'un tableau au Moyen Âge

> Pour créer ce tableau, le peintre a d'abord posé un enduit blanc à base de colle et de craie sur un panneau plat constitué de plusieurs planches de bois. Il a gravé légèrement le dessin puis a appliqué les feuilles d'or sur le fond et les auréoles des personnages. Enfin, il a posé les différentes couleurs.

> La peinture utilisée s'appelle de la *tempera* ; il s'agit d'un mélange de couleurs en poudre (pigments), de blanc ou de jaune d'œuf et d'eau. Il le posait aussitôt car il séchait très vite !

Jeune public

14

Comment a-t-on restauré
cette peinture ?

> Pour retrouver les couleurs d'origine du tableau, il a fallu enlever de larges couches de peinture ajoutées après sa fabrication.

> Puis, on a aussi ajouté des petites touches de peinture pour que l'ensemble de l'œuvre soit « lisible » c'est-à-dire pour qu'on comprenne le message de l'artiste.

Jeune public

15

Pourquoi voit-on le bois du tableau ?

Pourquoi ne l'a-t-on pas réparé ?

> Ce n'était pas indispensable pour comprendre le tableau ! Regarde l'auréole (forme qui entoure la tête de Jean et qui montre qu'il s'agit d'un saint) : est-elle ovale ou ronde ?

- Tu as deviné alors qu'elle n'est pas entière !
- Tu vois ce n'était pas la peine de le refaire !

> L'auréole et le ciel étaient colorés avec des feuilles d'or, matière délicate et très difficile à imiter sans abîmer le tableau.

*Nostre Dame
de Grasse*

Anonyme,
seconde moitié du xve siècle,
sculpture polychrome.

Pourquoi porte-elle une couronne ?
Pour montrer son importance, on la représente souvent en reine du ciel. Ici, elle porte aussi une belle robe avec un col semé de pierreries et un long manteau doublé de fourrure.

Pourquoi une partie de ce livre semble-t-il être en tissu ?
Au Moyen Âge, les livres sont écrits par les moines à la main ! ... Ce sont des objets rares et pour les protéger, on les range dans des étuis de tissu précieux ou de cuir ...

A quoi voit-on que Marie et Jésus sont de la même famille ?
Observe et découvre leurs ressemblances !

Que lui manque-t-il ?
Très fragiles, elles ont peut-être été cassées lors d'un déplacement de la statue, ce sont ses

Peux-tu lire ces mots en ancien français ?
Indice : c'est le titre de l'œuvre !
Trouve aussi une croix et un petit écu !

La sculpture représente une jeune mère et son enfant, Marie et son fils Jésus.
Une inscription est gravée sur la base : *Nostre Dame de Grasse*.

Jeune public

18

Pourquoi ne se regardent-ils pas ?

Généralement, dans les œuvres représentant Marie et Jésus bébé, ils sont tournés l'un vers l'autre mais ici, c'est le contraire ! Les spécialistes ont leur idée. Et toi, as-tu une explication à proposer :

- > C'est une toute jeune fille, si jeune qu'elle ne songe pas à s'occuper de son bébé ;
- > Elle fait partie d'un ensemble de statues situées de chaque côté, et que chacun regarde ;
- > Elle est boudeuse car Jésus n'est pas sage.

Réponse :
elle était sans
doute entourée
d'autres statues.

Comment la sculpture a-t-elle été fabriquée ?

- > La statue a été sculptée dans un bloc de calcaire gris puis lissée avec une râpe.
- > Ensuite, on l'a recouverte d'une préparation sur laquelle on a appliqué la feuille d'or puis la peinture faite avec des couleurs en poudre (pigments) et de l'œuf !
- > Des trous ont été percés sur la couronne et le col de la robe de Marie sans doute pour y insérer des pierreries.

Jeune public

20

Depuis sa création, entre 1460 et 1480, la sculpture a été repeinte quatre fois. Par la suite, une croûte noire due à la pollution s'est formée sur toute sa surface.

Comment a-t-on retrouvé les différentes couleurs qui ont revêtu la sculpture ?

original

1er repaint

2ème repaint

3ème repaint

4ème repaint

Pour la restaurer, l'équipe du musée et les restaurateurs ont choisi de dégager les différentes couches de repeints pour retrouver la peinture d'origine, celle qui a été posée au moment de sa création. Pour cette intervention très délicate, les spécialistes ont utilisé un scalpel

et une grosse loupe.

Jeune public

21

Ouvre l'👁️ ! Une seule image correspond à la statue de l'exposition, laquelle ?

Response :
c'est la
version trois.

Jeune public

22

Grâce à tout ce que tu sais maintenant, tu peux décoder cette enluminure du Moyen Âge.

Que peint cette dame ?

Réponse :
Une Vierge à l'enfant

Que prépare ce monsieur ?

Réponse :
Il prépare la peinture en écrasant des pigments

Boccaccio,
de mulieribus claris, fin xve, détail,
La peintresse Tamar,
Paris, BNF.

Bravo !

À bientôt
au musée des
Augustins

Service des publics du musée des Augustins - Conception : Claire Villemur et Aurélie Albajar - Graphisme : Teddy Béliet - Crédits photos : Daniel Martin

MAIRIE DE **TOULOUSE**