

Le portrait de Hasan Ali Yücel peint par Feyhaman Duran

Gülder Emre¹

Université d'Istanbul, İstanbul, Turquie
gulder.emre@gmail.com

Reçu le 22-03-2014 / Évalué le 28-05-2014 / Accepté le 15-10-2014

Résumé

Dans ce travail, on a pour but de découvrir le style et la technique de Feyhaman Duran dans ses travaux de peintures à l'huile. De ce fait, on a analysé divers tableaux qui font partie de la collection de Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi (Maison de Culture et de l'Art) de l'Université d'Istanbul². Ce bâtiment est la maison de l'artiste, Duran l'a utilisé comme atelier en même temps. L'un de ces tableaux non signé et numéroté F:D:1937/200 dans l'inventaire, est le portrait de Hasan Ali Yücel. On a tout d'abord analysé le portrait sous la lumière visible (VIS). De cette manière, on a effectué la définition générale du portrait. On a ensuite analysé le portrait sous la lumière infra-rouge, on a pu révéler la technique de l'artiste par cette méthode. La spectrométrie à fluorescence X à dispersion d'énergie (EDXRF) et l'analyse des pigments nous ont permis de dévoiler l'une des caractéristiques propre à l'artiste.

Mots-clés: Conservation, restauration, peinture à l'huile, conservation de la peinture à l'huile

Feyhaman Duran'nın fırçasından Hasan Ali Yücel portresi

Özet

Bu çalışmada amaç, Feyhaman Duran'nın yağlıboya tablolarında kullanmış olduğu üslubun ve tekniğin belirlenmesidir. Bunun için sanatçının aynı zamanda atölye olarak da kullandığı evi, günümüzdeki adıyla, İstanbul Üniversitesi, Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi'nde çeşitli tablolar üzerinde incelemeler yapılmıştır. bunlardan biriside, imzasız, F.D.1937/2000 envanter numaralı Hasan Ali Yücel portresidir. Portre, ilk olarak görünür ışık (VIS) ile incelenmiştir. Böylece portenin genel bir tanımı yapılmıştır. Daha sonra kızılötesi ışık ile incelenen portede sanatçının tekniği ile ilgili izler yakalanmıştır. X- ışınları enerji dağılımlı X- ışını floresans (EDXRF) ile pigment analizi yapılarak da, sanatçının kendine özgü karakteristik özelliği hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılmıştır.

Anahtar sözcükler : Konservasyon, koruma, restorasyon, onarım, yağlıboya resim, yağlı boya tablo koruma

Portrait of Hasan Ali Yücel as painted by Feyhaman Duran

Abstract

In this study, the aim is to determine the style and the technique Feyhaman Duran used in his oil paintings. With this aim in mind, examinations have been carried out on various paintings which are kept in Istanbul University, Feyhaman Duran Centre for Culture

and Art, which was once Feyhaman Duran's house and atelier. One of the paintings examined is the unsigned portrait of Hasan Ali Yücel with the inventory number "F.D.1937/2000". The painting was firstly examined with visible light (VIS). Therefore, a general description of the painting was made. Secondly, some traces related to the artist's technique were detected with ultraviolet light examination. By X-rays energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF), the pigment analysis was done in a way to gather information related to the characteristic features of the artist's paintings.

Keywords: Conservation, Restoration, Oil Painting, oil painting conservation

1. Introduction

L'un des maîtres de la peinture turque, İbrahim Feyhaman Duran est né à Kadıköy le 17 Septembre 1886. L'artiste a perdu sa mère et son père quand il était très jeune. Il a commencé son éducation dans une école locale puis suivant la volonté de sa mère il est entré au Lycée de Galatasaray. Feyhaman, diplômé du Lycée de Galatasaray en 1908, a travaillé comme secrétaire à la Sublime Porte (Bab'ı Âli- Gouvernement central ottoman) et par la suite il a enseigné la calligraphie au Lycée de Galatasaray.

Grâce à ses amis du Lycée, il a eu l'occasion de faire la connaissance d'Abbas Halim Pascha. Il a attiré l'attention d'Abbas Halim Pascha pour ses travaux de peintures et a été envoyé par lui à Paris en 1910 pour les études sur la peinture (İrepoğlu, 2000 : 57). Il a travaillé avec Jean Paul Laurens et son fils Albert Laurens à l'Académie Julian, l'une des académies célèbres de l'époque. Ensuite, il a étudié la peinture chez Fernand Cormon à l'École des Beaux-Arts et à L'Arts Décoratifs (Emre, Akyüz, 2011 : 80). Dans ces écoles, il a appris à peindre suivant des règles déterminées. Jean Paul Laurens est l'un des peintres académiques prééminents de cette époque. Feyhaman Duran a été très influencé par son maître qui est un peintre de portrait et il a appris des techniques sur la peinture de portrait durant ces travaux. Cormon, quant à lui, est un peintre académique qui peint des scènes historiques (İrepoğlu, 1986: 48). Mais il a réinterprété le courant. Il est retourné à Istanbul lorsque la première guerre mondiale a éclaté en 1914. Et il commence à enseigner à l'Académie. Dans les deux dernières années de sa vie, Feyhaman n'a pas pu peindre à cause de troubles visuels. Il est décédé le 6 Mai 1970 (İrepoğlu, 1986 :38)³.

Feyhaman s'est marié en 1922 avec Mme Güzin, l'une de ses étudiantes à İnas Sanay-i Nefise Mektebi ; il a donné à l'Université d'Istanbul la maison appartenant à la famille de Mme Güzin, où ils ont passé toute leur vie et qu'il a utilisée comme atelier. De nos jours, ce bâtiment est utilisé comme Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi.

Outre le portrait, Feyhaman a effectué des travaux de peinture sur des sujets différents comme des natures mortes, des nus, des représentations d'animaux, des paysages etc.

Feyhaman Duran se sent plus proche du mouvement impressionniste. Au début, le peuple a refusé ce mouvement mais dans les années suivantes, on a beaucoup apprécié l'impressionnisme. Dans les années récentes du 20e siècle, l'impressionnisme a été accepté par le milieu artistique et il est entré dans les musées. Feyhaman Duran et ses amis qui se trouvent à Paris ont apprécié l'impressionnisme qui est le style le plus actif de l'art européen de cette époque-là. Malgré ses travaux successifs de paysage et de nature morte sous l'influence de l'impressionnisme, Feyhaman est beaucoup plus connu pour ses travaux de portraits dans la peinture turque.

Même si les travaux de portrait ne s'inscrivent pas dans le mouvement impressionniste, les techniques d'ombres et de lumières utilisées par l'artiste nous font penser que Feyhaman a appliqué une partie des principes de l'impressionnisme dans ses portraits. Les peintures qui attirent l'attention par son expression douce et sa technique simple se présentent comme des produits de la technique forte de dessin. Les dessins forts de l'artiste se montrent dans ses portraits (Ertaylan 1970 :15). Dans les portraits de sa période de jeunesse, les détails comme l'expression du visage, le style de coiffure, l'accessoire attirent l'attention. Dans sa période de maturité, il a évité des détails pour mettre l'accent sur le portrait. Feyhaman a essayé de refléter son caractère moderne et son monde intérieur.

Dans ses travaux de nature, spécialement ceux de paysages, l'artiste se montre plus libre et essaye de capter l'impression de l'instant. Les coups de pinceaux hâtifs et larges signalent une sensibilité impressionniste chez l'artiste. Les travaux de paysages appartenant à sa période de jeunesse nous rappellent le style de la période de maturité de Monet (İrepoğlu, 1986 :81).

Feyhaman Duran sait que la peinture n'est pas seulement un art de la couleur et de l'action de colorer. Il a pour but d'utiliser le colorant, la lumière, les mesures du ton et du volume en degrés équilibrés. Ces travaux sont effectués en rapidité et ont saisi l'impression de cet instant. L'artiste remonte à un niveau technique de coloration qui peut refléter les images les plus vagues.

La palette de Feyhaman est riche et claire. Comme il ne se limitait pas à quelques couleurs, il ne préférait pas utiliser les couleurs en les mélangeant. L'une des raisons pour laquelle on le considère comme un peintre impressionniste est sa faiblesse envers les couleurs pures. L'un des côtés techniques qui le rapprochent de l'impressionnisme est sa rapidité (Koşan 1978 : 30).

La collection la plus riche de Feyhaman Duran est celle de l'Université d'Istanbul. L'artiste a exposé ses œuvres au Palais de Topkapı, Deniz Müzesi (le Musée Navale d'Istanbul), Harbiye Askeri Müzesi (le Musée militaire), Resim Heykel Müzeleri (les Musées de Peinture et de Sculpture), les banques et dans les collections spéciales.

2. Analyses

Le travail de portrait de Hasan Ali Yücel numéroté F:D:1937/200 dans l'inventaire de la collection de Feyhaman Duran appartenant à Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi, est une peinture à l'huile sur la toile en sac. Le sac qui est une matière dure, solide et économique est utilisé en général dans la fabrication de la corde et de la voile (Nakamura 2000 : 27). Le chanvre est apparu en 19e et 20e siècle. L'usage du chanvre comme matière de la toile était très répandu durant la Deuxième Guerre Mondiale pour des raisons économiques. D'après nous, la raison de l'usage de sac par l'artiste comme matière de la toile est double : on en trouve facilement et le sac est une matière économique.

Ce type de lumière nous permet de révéler les détails et de montrer les couleurs. La source de lumière est en face du tableau et en arrière de celui qui prend la photo. Quand la lumière éclaire tous les côtés de l'objet, on n'obtient aucune ombre. Les analyses effectuées sous cette lumière, nous démontrent que c'est un portrait en buste de $\frac{3}{4}$ de Hasan Ali Yücel sur le fond blanc, rouge foncé orange et brun⁴.

Au teint clair aux cheveux bruns, Hasan Ali Yücel a mis une chemise blanche, une veste brun foncée et une cravate, un ou deux tons plus clairs que sa veste. Dans ce travail, les coups de pinceau hâtifs et impressionnistes de l'artiste attirent beaucoup l'attention⁵.

Les traces des clous sur les côtés de la toile nous montrent que la toile était auparavant tendue sur châssis. De nos jours, la toile n'est pas tendue sur châssis.

Nous devons rappeler un détail technique très important (Emre, Akyüz, 2011 : 81) : la capacité de l'œil à percevoir la lumière est limitée entre 400 nanomètres et 700 nanomètres de longueur d'onde. Les rayonnements de longueur d'onde supérieurs à 700 nanomètres s'appellent "rayonnements infrarouges". Les films sensibles aux rayonnements infrarouges s'appellent les films infrarouges et les photos prises par ces films sont les photos infrarouges. Les films produits spécialement pour la photographie infrarouge sont dans l'intervalle de Spectrum de 900 à 920 nanomètres. L'utilisation des films infrarouges était répandue jusqu'aux années 70. Aujourd'hui, les appareils photos numériques ont remplacé la photographie infrarouge.

Pendant les analyses optiques effectuées par la photographie infrarouge (IR), on a photographié le tableau par un appareil photo numérique Nikon AF-100 ayant une sensibilité aux rayonnements UV et IR. Au cours de la prise de photo, on a fait attention à la durée de la pose pour que le rayonnement infrarouge n'endommage pas le tableau. Par la technique de la photographie infrarouge, comme nous l'avons déjà noté (Emre, Akyüz. 2011 : 81), on peut détecter les surpeints et les sous-peints sur les peintures à

l'huile, les modifications et les éléments ajoutés à posteriori sur la toile comme les retouches, les dessins au-dessous de la couche de peinture, les signatures invisibles ou cachées sur la toile, les esquisses de l'artiste faites au crayon, au charbon et au graphite.

Suite à l'analyse de la photographie infrarouge (IR) effectuée sur le tableau, on a distingué que Feyhaman Duran n'a pas fait une esquisse au crayon, au charbon ni au graphite dans le portrait de Hasan Ali Yücel⁶.

Dans la partie de la veste et spécialement sur le fond du portrait, on peut apercevoir plus clairement les coups de pinceaux irréguliers propres à l'artiste. Les coups de pinceaux hâtifs ont formé des contours dans certaines parties du portrait.

Pour parler de la technique EDXRF, il faut rappeler que la spectrométrie à fluorescence X à dispersion d'énergie (EDXRF) permet de déterminer les éléments contenus en mesurant l'énergie des rayons X fluorescents obtenus à partir de l'exemplaire analysé (Cesareo, 1999 : 171).

Les avantages de la technique d'EDXRF :

1. c'est une technique qui n'a aucun effet de déformation ;
2. par cette technique, on peut analyser différents types de contenus physiques et chimiques ;
3. la facilité d'analyser des spectres ou Spectrums des rayons X obtenus ;
4. la préparation des exemplaires est beaucoup plus faciles comparée à d'autres méthodes (comme par exemple: méthode chimique) ;
5. Les exemplaires à analyser sont de dimensions et de formes variées ;
6. Par cette technique, on peut effectuer des analyses qualitatives et quantitatives du numéro atomique $Z=11$ (Sodium) jusqu'au numéro atomique $Z=92$ (Uranium) du tableau périodique ;
7. On peut facilement déterminer les matériels et les éléments et les concentrations des éléments plus rares qui se trouvent dans les contenus de l'exemplaire.

Par cette méthode, on peut définir en même temps la quantité d'éléments. L'analyse des pigments nous sert aussi à choisir le type de colorant qu'on utilisera durant la conservation et la restauration surtout au processus des retouches. De cette manière, les couleurs utilisées par le peintre surgissent.

Sous la lumière des informations recueillies des autres tableaux analysés à la maison de l'artiste et à l'aide de l'état du portrait bien conservé jusqu'aujourd'hui, on a pris

l'exemplaire seulement de la partie de veste colorée en blanc⁷.

Dans ce travail, on a utilisé une spectrométrie à fluorescence X à dispersion d'énergie (EDXRF) d'origine Allemand. Le spectromètre Spectro-IQ-II Palladium et le système XRF à dispersion d'énergie ont été utilisés, accompagnés par le gaz Hélium. Nous avons mesuré l'exemplaire et les standards par la technique de poudre. Suite à l'analyse de la spectrométrie à fluorescence X à dispersion d'énergie (EDXRF), on a pu détecter l'usage par Feyhaman d'une mesure de blanc de titane et d'une ½ mesure de lithopone pour obtenir un colorant blanc. Nous pouvons dire que l'artiste suit la même procédure pour tous les autres tableaux analysés. Le peintre a utilisé le blanc de titane car c'est un blanc opaque et parce que le blanc de titane recouvre bien la surface et bloque les pénétrations. Cela reflète l'une des propriétés caractéristiques de l'artiste. Même si cette caractéristique de Feyhaman Duran ne nous amène pas directement aux résultats de nos recherches, cela pourra être l'une des caractéristiques à analyser sur ses tableaux afin de détecter la falsification.

Par conséquent, la spectrométrie à fluorescence X à dispersion d'énergie (EDXRF) ainsi que la photographie infrarouge révèlent les caractéristiques propres à Feyhaman. Ces informations obtenues sont importantes pour la discipline de l'Histoire de l'Art. On peut accéder à des informations techniques plus détaillées sur la peinture turque à travers ces travaux interdisciplinaires.

Conclusion

Nous avons effectué ce travail dans le laboratoire de restauration de la peinture à l'huile du Département de Conservation et de Restauration du Patrimoine Culturel Mobilier de l'Université d'Istanbul. Les résultats obtenus nous permettent d'expliquer les causes des déformations sur la couche de colorant dans les peintures à l'huile. Ces résultats facilitent aussi le choix de couleurs pendant l'étape des retouches. Pour ce type d'analyse, les travaux interdisciplinaires ont une importance vitale. La période au cours de laquelle l'artiste a vécu, l'influence des artistes contemporaines, son éducation et sa technique de coloration aussi sont très importantes. Grâce à l'analyse scientifique des peintures à l'huile, on obtient d'une part des données précises à base scientifique sur la technique de la peinture à l'huile et d'autre part on réunit des informations sur les colorants utilisés par l'artiste, la qualité de ces colorants, les déformations sur la toile et d'autres informations spécifiques. Ces recherches sont très importantes pour l'Histoire de l'Art.

Bibliographie

- Cesareo, R., Gigante, G. E., Castellano, A. 1999. "Thermoelectrically cooled semiconductor detectors for non-destructive analysis of works of art by means of energy dispersive X-ray fluorescence". *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, Volume: 428, Issue 1, pp: 171-181.
- Emre, G., Akyüz S., Akyüz, T., 2011. "Un Portrait de Femme de Feyhaman Duran", *Synergies Turquie*, Gerflint, N° 4, pp.79-83.
- Hain, M., Bartl, J., Jacko, V. 2003. "Multispectral Analysis of Cultural Heritage". *Measurement Science Review*, Volume. 3, Section.3, pp: 9-12.
- İrepoğlu, G., 2000. "Türk Resminde Bir Temel Taşı: Feyhaman Duran", *Antik Dekor Antika, Dekorasyon ve Sanat Dergisi*, Volume:57 Février-Mars, pp: 57-65.
- İrepoğlu, G., 1986. *Feyhaman Duran*, İstanbul: Tifduruk Press A.Ş.
- <http://www.meb.gov.tr/meb/hasanalifotografilar/indexfoto.html>, [consulté le 20 février 2014].
- http://www.harbigazete.com/kultur/kultur_sanat.html, [consulté le 20 février 2014].

Notes

1. Nous remercions le Professeur. Dr. Ara Altun, Directeur du Département des Beaux-Arts et du Département de l'Histoire de l'Art, qui nous a donné la permission de faire des recherches sur le sujet de ce travail à Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi (Maison de Culture et de l'art) lié au Département des Beaux-Arts de l'Université d'Istanbul. Nous remercions aussi notre collègue Lectrice Özlem Erol du Département des Beaux-Arts pour ses contributions scientifiques (Traduit par : Tuba Ayık Akça).
2. Nous avons analysé un autre tableau de la même collection dans Emre, G., Akyüz S., Akyüz, T. 2011. "Un Portrait de Femme de Feyhaman Duran", *Synergies Turquie*, Gerflint, N° 4, pp.79-83.
3. Figure 1 [En ligne]: <https://www.dropbox.com/s/3z56bj0doloc98j/Figure%201.jpg> [consulté le 20 février 2014].
4. Figure 2 [En ligne]: <https://www.dropbox.com/s/mziyjvo061iwcxo/Figure%202.jpg>. [consulté le 20 Février 2014].
5. Figure 3 [En ligne]: <https://www.dropbox.com/s/ufia8mqip83ou0s/Figure%203.jpg>,
Figure 4 [En ligne] : <https://www.dropbox.com/s/ree0xj2a8bfjtyb/Figure%204.jpg>. [consultés le 20 février 2014].
6. Figure 5 [En ligne]: <https://www.dropbox.com/s/xs3b67i99ywipe9/Figure%205.jpg>, [consulté le 20 février 2014].
- Figure 6 [En ligne]: <https://www.dropbox.com/s/g3opdvw7ldzu5nq/Figure%206.jpg> [consulté le 20 février 2014].
7. Figure 7 [En ligne] : <https://www.dropbox.com/s/qut1xi21ytcgyvl/Figure%207.jpg>. [consulté le 20 février 2014].