

From Can to Canvas

Premières utilisations des peintures industrielles par Picasso et ses contemporains dans la première moitié du xxème siècle
/ Early uses of house paints by Picasso and his contemporaries in the first half of the 20th century

Salle du Musée Picasso, Antibes / Picasso Museum room, Antibes © E. Hubert (CICRP) - Nuancier Ripolin®, collection de l'AIC / Ripolin® colours, AIC collection © AIC Conservation department - Installation d'équipement scientifique au Musée Picasso, Antibes / Scientific equipment installed for study in Picasso Museum, Antibes © AIC Conservation department

PROGRAMME / PROGRAM

Il s'agit d'un programme prévisionnel.

Les langues officielles du colloque sont le français et l'anglais, avec traduction simultanée proposée à Marseille. L'interprétation bénéficie de l'aide de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (Ministère de la Culture).

/ This is a preliminary programme.

The official languages of the symposium are French and English with simultaneous translation offered in Marseille. The interpreting is supported by the Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (Ministère de la Culture).

Les conférences se tiendront, pour les journées à Marseille, à l'auditorium des Archives Municipales de Marseille et pour la journée à Antibes, à la salle des Associations.

/ Conference will take place, for Marseille, at the Auditorium of the Archives Municipales de Marseille and for Antibes, at the Salle des Associations.

Les inscriptions et la réception des posters débiteront le mardi 24 mai après-midi et se termineront le mercredi 25 mai matin.

/ Registration and posters gathering will begin on Tuesday, May 24th afternoon and end on Wednesday, May 25th morning.

MERCREDI 25 MAI / WEDNESDAY, MAY 25 (Marseille)

8:30-9:00 Enregistrement des participants ; café / Registration of participants; coffee
9:00-9:30 Mot d'accueil de Mme Sylvie CLAIR, directrice des Archives de Marseille; **Ouverture du colloque *From Can To Canvas*** par M. Roland MAY, directeur du CICRP / **symposium *From Can To Canvas* opening**

SESSION 1 - HISTOIRE DE L'ART, HISTOIRE TECHNIQUE / HISTORY OF ART, HISTORY OF TECHNOLOGY

Président de séance / Chairman: **Roland MAY**, directeur du CICRP / CICRP director

9:30-10:10 **Conférence plénière / Plenary lecture: Brigitte LEAL**, Directrice adjointe en charge des collections / Associate Director of collections - Musée National d'Art Moderne (MNAM), Paris
La matière et l'esprit / On the Material and the Spiritual

10:10-10:35 **Claire LE THOMAS**, Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche / Assistant Professor - Département Arts Visuels, Université de Strasbourg ; post-doctorante au LAHIC / post-doctoral student, LAHIC (Laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture, CNRS)
Des moyens amateurs dans le cubisme ? L'usage du Ripolin® chez Picasso / "Amateur" means in Cubism? The use of Ripolin® by Picasso

10:35-11:05 *Pause café / Coffee break*

Présidente de séance / Chairman: **Kimberley MUIR**, Restauratrice / Assistant Research Conservator - The Art Institute of Chicago (AIC), Chicago

11:05-11:30 **Harriet STANDEVEN**, Restauratrice de peintures modernes et contemporaines, Londres / Conservator of Modern & Contemporary Paintings, London
Les peintures industrielles à base huileuse 1900-1960 : histoire et usages / Oil-based house paints 1900-1960: History and use

11:30-11:55 **Dawn ROGALA**, Coremans Fellow, Conservation Research and Technical Studies doctoral student - Preservation Studies Doctoral Program, University of Delaware (USA); Doctorante / Postgraduate Research Fellow - Museum Conservation Institute, Smithsonian Institution (USA)
La littérature industrielle comme ressource pour la conservation des matériaux modernes : étude de la peinture industrielle à base d'oxyde de zinc / Industrial literature as a resource in modern materials conservation: zinc oxide house paint as a case study

11:55-12:20 **Pierre LEGRAND**, Directeur Technique / Technical Manager - Coloris Global Coloring Concept (The Colorants Company®), Marseille
La formulation des peintures décoratives en France dans la première moitié du XXème siècle / Decorative paint's formulation in France in the first half of the 20th century

12:30-14:00 *Buffet / Lunch (CICRP)*

**SESSION 2 - PICASSO ET L'ESTHETIQUE RIPOLIN® : UN APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE /
PICASSO AND THE RIPOLIN® AESTHETIC: A MULTIDISCIPLINARY APPROACH**

Président de séance / Chairman: **Gilles BARABANT**, Chef de la filière XXème siècle et art contemporain / Head, Conservation department for 20th century and contemporary art - Département restauration, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), Paris

14:00-14:40 **Conférence plénière / Plenary lecture: Marilyn McCULLY**, Historienne de l'art / Art historian
L'esthétique du Ripolin® et l'historien de l'art / Ripolin® aesthetics and the art historian

14:40-15:05 **Claire GUERIN**, Restauratrice de peintures / Conservator of paintings - Fundacion Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA), Madrid (Spain)
Recensement des dégradations constatées au niveau de la couche picturale sur les œuvres de Pablo Picasso exécutées avec de la peinture industrielle entre 1915 et 1972 / Survey of deterioration phenomena observed on paint layers of Pablo Picasso's works of art containing industrial paint between 1915 and 1972

15:05-15:30 **Diana WIDMAIER-PICASSO**, Historienne de l'art / Art historian
Etudes de l'utilisation de Ripolin® et d'autres matériaux par Picasso pour ses sculptures tardives en tôles découpées / The use of Ripolin® and other materials by Picasso on his late sheet-metal sculptures

15:30-16:00 *Pause café / Coffee break*

Présidente de séance / Chairman: **Francesca CASADIO**, Scientifique du patrimoine / Andrew W. Mellon Senior Conservation Scientist - Department of Conservation, The Art Institute of Chicago (AIC), Chicago

16:00-16:25 **Julie ARSLANOGLU**, Scientifique du patrimoine / Associate Research Scientist - Department of Scientific Research, the Metropolitan Museum of Art, New York
Picasso au Metropolitan Museum of Art : une enquête sur les matériaux et techniques / Picasso in the Metropolitan Museum of Art: an investigation of materials and techniques

16:25-16:50 **Gwénaëlle GAUTIER**, Andrew W. Mellon Associate Conservation Scientist - Department of Conservation, the Art Institute of Chicago (AIC), Chicago
Du pot à la toile : une approche scientifique modulaire pour l'identification de peintures industrielles oléo-résineuses Ripolin® dans les œuvres d'art / From can to canvas: a modular scientific approach for the identification of oleoresinous Ripolin® house paints in works of art

17:00-17:45 **Séance de présentation des posters / Poster session** (auditorium, Archives de Marseille)

Nathalie Balcar, Conservation scientist - C2RMF, Versailles
Ana Vila, Annette de la Renta Postdoctoral Research Fellow - MET, NY
Chemical composition of artistic paint: Lefranc reference samples from the first half of 20th century

Jaap J. Boon, Senior Research Scientist and Analytical Chemist - SIK-ISEA, Zurich; FOME Institute AMOLF, Amsterdam
Looking inside the painted preprimed canvas multilayer composite from the late 19th and early 20th centuries with 3D Xray tomographic microscopy and 3D neutron tomography

Alain Colombini, XXth century art scientist - CICRP, Marseille
Olivier Grauby, Assistant Professor - Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CINaM)
Morphology and chemical investigations of zinc soaps by Scanning Electron Microscopy and Transmission Electron Microscopy: case study of Picasso paintings

Patricia Garland, Senior Conservator of Paintings - Yale University Art Gallery (UK)
The Making of a Masterpiece: Picasso's First Steps, 1943

Ellen Hanspach, Painting Conservator - Klassikstiftung Weimar
Aniko Bezur, Andrew W. Mellon Research Scientist - The Museum of Fine Arts, Houston / The Menil Collection
"Mixed media": An example of Pablo Picasso's combination of non-artists' paints with tube colors from The Menil Collection

18:15-19:00 **Présentation des posters / Poster session** (poster room, CICRP)

18:30-20:00 *Cocktail / Conference cocktail reception (CICRP)* en présence de M. André MALRAIT, président du CICRP et de Mme Diane KAELLY, Consul Général des Etats-Unis

JEUDI 26 MAI / THURSDAY, MAY 26 (Marseille)

8:30-9:00 *Café / Coffee*

SESSION 3 - PEINTURES, PROCEDES ET OBJECTIFS / PAINT, PROCESS AND PURPOSE (1)

Président de séance / Chairman: **Nico BROERS**, Chargé d'enseignement - École Supérieure des Arts saint-Luc, Liège (Belgium)

9:00-9:40 **Conférence plénière / Plenary lecture: Ann HOENIGSWALD** - Restauratrice de peintures / Senior Conservator of Paintings, National Gallery of Art, Washington DC
Picasso et la métamorphose : le Ripolin® comme objet trouvé / Picasso and Metamorphosis: Ripolin® as objet trouvé

9:40-10:05 **Annette KING**, Restauratrice de peintures / Paintings Conservator - Conservation department, Tate, London
La probable utilisation de Ripolin® par Picabia dans La Feuille de figue (1922) / The possible use of Ripolin® by Picabia in La Feuille de figue (1922)

10:05-10:30 **Francesca CASADIO**, Scientifique du patrimoine / Andrew W. Mellon Senior Conservation Scientist - Department of Conservation, The Art Institute of Chicago (AIC), Chicago
Une enquête sur l'utilisation de Ripolin® par Kandinsky dans les peintures des collections du Solomon R. Guggenheim Museum et du Centre Georges Pompidou / Investigation into Kandinsky's use of Ripolin® in Paintings in the Collection of the Solomon R. Guggenheim Museum and the Centre Georges Pompidou

10:30-11:00 *Pause café / Coffee break*

Présidente de séance / Chairman: **Véronique SORANO-STEDMAN**, Chef de service de la restauration des œuvres / Head conservation department - Musée National d'Art Moderne (MNAM), Paris

- 11:00-11:25 **Gilles BARABANT**, Chef de la filière XXème siècle et art contemporain / Head, Conservation department for 20th century and contemporary art - Département restauration, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), Paris
De la droguerie au musée : le Ripolin® dans l'œuvre de Séraphine de Senlis / From drugstore to museum: Ripolin® in paintings by Séraphine de Senlis
- 11:25-11:50 **Joyce TSAI**, Professeur adjoint (Art moderne et contemporain) / Assistant Professor of Modern and Contemporary Art - University of Florida (USA); Graduate Student at the Johns Hopkins University
« Transparence et lumière, structure et substance » : les peintures émail dans Z VII (1926) de László Moholy-Nagy / "Transparency and light, structure and substance": enamel paints in László Moholy-Nagy's Z VII (1926)
- 11:50-12:15 **Antonio RAVA**, Professeur / Professor - Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale", Torino (Italy)
Etudes sur la technique picturale de Giacomo Balla et des futuristes / Studies on the painting technique of Giacomo Balla and the futurists
- 12:30-14:00 *Buffet / Lunch (CICRP)*

SESSION 3 - PEINTURES, PROCÉDES ET OBJECTIFS / PAINT, PROCESS AND PURPOSE (2)

Présidente de séance / Chairman: **Ann HOENIGSWALD** - Restauratrice de peintures / Senior Conservator of Paintings, National Gallery of Art, Washington DC

- 14:00-14:40 **Conférence plénière / Plenary lecture: Leslie CARLYLE**, Maître de conférence (Conservation de peintures) / Associate Professor of Paintings Conservation - Department of Conservation and Restoration, Faculty of Sciences and Technology, New University of Lisbon (Portugal)
Les apparences sont-elles trompeuses ? Evaluations visuelles des caractéristiques de la peinture et rhéologie / Can appearances deceive? Visual evaluations of paint characteristics and rheology
- 14:40-15:05 **Chris MCGLINCHEY**, Scientifique du patrimoine / Sally and Michael Gordon Conservation Scientist - The Museum of Modern Art (MoMA), New York
David A. Siqueiros : découvertes révolutionnaires grâce à un pot de peinture / David A. Siqueiros: revolutionary discoveries from a can of paint
- 15:05-15:45 *Pause café / Coffee break*

Président de séance / Chairman: **Alain COLOMBINI**, Scientifique du patrimoine spécialisé en art contemporain / XXth century art scientist - CICRP, Marseille

- 15:45-16:10 **Paula DREDGE**, Doctorante / Doctoral Student - Centre for Cultural Materials Conservation, University of Melbourne; Restauratrice de peintures / Paintings Conservator - Art Gallery of New South Wales, Sydney (Australia)
Lever le voile sur la collection de peintures Ripolin® provenant du studio de Sidney Nolan / Lifting the lid on a collection of Ripolin® paint from Sidney Nolan's studio

- 16:10-16:35 **Pierre-Antoine GATIER**, Architecte en Chef des Monuments Historiques ; Directeur / Architect ; Director - Agence Pierre-Antoine Gatier, Paris
Marie-Odile HUBERT, Restauratrice d'œuvres peintes / Paintings conservator, Paris
Bénédicte GANDINI, Architecte - Agence Pierre-Antoine Gatier, Paris **Jean-Marc VALLET**, Géologue, spécialisé en conservation de la pierre et des peintures murales / Geologist, conservation scientist in stones and wall paintings - Centre Interrégional de Conservation et Restauration du Patrimoine (CICRP), Marseille
Les peintures de Le Corbusier (1930-1960) à Paris et Roquebrune-Cap Martin (France) : historique, étude de la technique et éléments pour leur conservation / The paintings of Le Corbusier's monumental artworks (1930-1960) in Paris and Roquebrune-Cap Martin (France): history, technique and conservation
- 16:45-17:45 **Table-ronde autour de la recherche pluridisciplinaire / Panel discussion on interdisciplinary research**
- Moderator : **Marilyn McCULLY**, Historienne de l'art / Art historian
Panelists : **Leslie CARLYLE**, Maître de conférence (Conservation de peintures) / Associate Professor of Paintings Conservation - Department of Conservation and Restoration, Faculty of Sciences and Technology, New University of Lisbon (Portugal)
Oscar CHIANTORE, Professeur / professor - department of IPM chemistry, University of Torino (Italy)
Danièle GIRAUDY, Conservateur général honoraire, Directeur honoraire des Musées de Marseille, ancien directeur du Musée Picasso, Antibes / Curator Emerita, Marseille museums' Director Emerita, former director of the Picasso Museum, Antibes
Reyes JIMENEZ, restauratrice - conservation préventive / Conservator - Museu Picasso, Barcelona (Spain)
- 18:00 Allocution de M. Jean-Claude GAUDIN, Sénateur Maire de la Ville de Marseille
- 20:30 *Dîner de gala / Conference Dinner (Les Grandes Tables, Friche de la Belle-de-Mai)*

VENDREDI 27 MAI / FRIDAY, MAY 27 (Antibes)

- 8:30-10:30 Départ en car de Marseille (Archives de Marseille) pour Antibes / Bus transportation from Marseille to Antibes
- 11:00-11:15 Accueil au Musée Picasso et ouverture de la journée par M. Jean-Louis ANDRAL, **Jean-Louis ANDRAL**, Directeur des musées d'Antibes, Conservateur en chef du musée Picasso - Antibes / Director - Musée Picasso, Antibes
/ Welcome to the Picasso Museum and opening (salle des Associations)
- 11:15-11:45 **Conférence plénière / Plenary lecture: Jean-Louis ANDRAL**, Directeur des musées d'Antibes, Conservateur en chef du musée Picasso - Antibes / Director - Musée Picasso, Antibes
- 12:00-13:00 **Visite privée de la collection d'Antibes, guidée par Jean-Louis ANDRAL / Private, guided tour of Antibes collection for delegates by Jean-Louis ANDRAL**
- 13:00-14:00 *Buffet / Lunch (Musée Picasso)*

SESSION 4 - PICASSO EXPRESS

Président de séance / Chairman: **Jean-Louis ANDRAL**, Directeur des musées d'Antibes, Conservateur en chef du musée Picasso - Antibes / Director - Musée Picasso, Antibes

- 14:00-14:30 **Conférence / Invited lecture: Danièle GIRAUDY**, Conservateur général honoraire, Directeur honoraire des Musées de Marseille, ancien directeur du Musée Picasso, Antibes / Curator Emerita, Marseille museums' Director Emerita, former director of the Picasso Museum, Antibes
Picasso à Antibes, la joie de peindre / Picasso in Antibes, the joy of painting
- 14:30-15:00 **Conférence / Invited lecture: Benoît DAGRON**, Restaurateur de peintures / Paintings conservator
Regard posé sur une histoire matérielle à Antibes (1946-1947) / Considerations on the material history in Antibes (1946-1947)
- 15:00-15:30 **Conférence / Joint lecture: Groupes de recherche MOLAB et Art Institute of Chicago / MOLAB and Art Institute of Chicago research groups**
Antonio SGAMELLOTTI, SMAArt, University of Perugia (Italy); MOLAB (CHARISMA)
Francesca CASADIO, Scientifique du patrimoine / Andrew W. Mellon Senior Conservation Scientist - Department of Conservation, The Art Institute of Chicago (AIC), Chicago
Picasso au pinceau : enquête scientifique sur les peintures de Picasso à Antibes / Picasso at work: Scientific investigation of Picasso's paintings in Antibes
- 15:30-16:15 *Pause café et présentation du livre "Picasso Express" à l'occasion de sa publication / Coffee break and book preview of the "Picasso Express" book, on the occasion of its publication*
- 16:15-17:00 **Table-ronde autour de l'usage de la peinture industrielle à Antibes; Discussion avec les auteurs de Picasso Express / Panel discussion focused on the use of house paints in Antibes; Discussion with Picasso Express authors**
- 17:00-17:15 **Clôture du colloque From Can To Canvas / End of the symposium From Can To Canvas**
- 17:30-19:30 **Départ en car d'Antibes pour Marseille (optionnel) / Bus transportation from Antibes to Marseille (optional)**

Retrouvez le formulaire d'inscription ainsi que les informations complémentaires, mises à jour régulièrement, sur le site du colloque / Find registration form and further information, regularly updated, on the symposium website: www.fromcantocanvas.fr

Pour toute question, contactez Paméla Grimaud / If you have any questions, please contact Paméla Grimaud:

infos@fromcantocanvas.fr - tel: + 33 (0)4 91 08 23 39 - fax: + 33 (0)4 91 08 88 64

Le colloque *From Can to Canvas* bénéficie du soutien de Bruker Elemental
The symposium *From Can to Canvas* is supported by Bruker Elemental

du concours des Archives Municipales de la Ville de Marseille et de l'aide de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (Ministère de la Culture)

with the assistance of the Archives Municipales de la Ville de Marseille and the help of the DGLFLF