

Cracovie

Projet de recherche et de conservation de l'autel Veit Stoss dans la basilique Sainte-Marie de Cracovie

Le projet de recherche et de conservation de l'autel Veit Stoss dans la basilique Sainte-Marie de Cracovie a été mené de l'automne 2015 à décembre 2020, par un consortium d'institutions nationales clés et d'importants instituts universitaires de Cracovie et d'Europe. En mars 2021, le retable restauré est présenté au public. L'une des œuvres les plus remarquables de la sculpture gothique tardive en Europe est d'une importance symbolique pour Cracovie et son trésor résonne avec des histoires sur l'histoire de la ville, la vie religieuse de ses habitants, le développement académique et le multiculturalisme.

L'autel Veit Stoss à Cracovie - l'autel de la Dormition de la Vierge, en fait le retable (ou décoration d'autel) du maître-autel de l'église Sainte-Marie, a été réalisé dans les années 1477-1489 par le sculpteur Veit Stoss, originaire de Nuremberg, et a été commandé par le conseil municipal. Les fonds pour le travail provenaient principalement des legs et des dons des bourgeois de Cracovie. L'église Sainte-Marie était à l'époque la plus importante église bourgeoise de Cracovie. Et il en est ainsi aujourd'hui. La basilique Sainte-Marie avec son chef-d'œuvre médiéval, située au centre de la vieille ville inscrite sur la liste de l'UNESCO, joue un rôle continu dans les moments les plus importants de Cracovie. L'autel est également unique en ce que, à l'exception d'un épisode sensationnel durant la Seconde Guerre mondiale, il se trouve encore aujourd'hui à l'endroit auquel il était initialement destiné.

Le processus de recherche était interdisciplinaire et dépassait les processus de conservation classiques. Le déroulement du projet a attiré l'attention des historiens de l'art, des experts en conservation du monde entier, et en même temps le retable lui-même a de nouveau fait l'objet d'une énorme attention du public et des médias. Chaque étape du travail a suscité une grande émotion, d'autant plus que les restaurateurs ont restauré la forme et la coloration de l'autel d'avant la première conservation, se rapprochant ainsi de l'original. Dans le même temps, des découvertes sensationnelles ont été faites, largement commentées et décrites par la presse spécialisée.

En mars 2021, l'autel rénové a été présenté au public en respectant les restrictions liées à la pandémie. Malgré cela, l'ouverture a attiré les personnalités et institutions les plus importantes liées au patrimoine culturel, ainsi que des représentants des autorités polonaises.

Le retable Veit Stoss a une signification symbolique pour les Cracoviens. Une caractéristique inhabituelle de l'autel de Sainte-Marie est son réalisme. Les personnages immortalisés sur l'autel sont des portraits de citoyens ordinaires de cette époque. L'autel est un témoignage de l'époque à laquelle il a été créé et, encore aujourd'hui, il est une source de connaissances sur la culture, les coutumes et l'histoire de la ville, la clé pour comprendre ses habitants, leurs imaginaires, leurs perceptions, l'amour pour la théâtralité de la vie et de la religiosité. Stoss a créé les personnages en reproduisant tous les détails, y compris les désagréables - les mains déformées par le travail et les rhumatismes, les crânes chauves, les veines visibles sous la peau. Il a également montré des vêtements, des armes, de la vaisselle et du matériel ménager des habitants de la ville. La fidélité à la réalité de l'époque est si impressionnante que dans les années 1930, certains travaux ont été écrits, même dans le domaine de la dermatologie, sur les maladies de la peau dans la Cracovie

médiévale, sur la base des travaux de Stoss. De nombreux récits, légendes, mythes ont été créés autour de l'autel, mais aussi des productions cinématographiques, de la littérature, des séries, ainsi que des affaires liées aux souvenirs, albums, et reproductions ont été développées. L'autel est l'une des plus grandes attractions touristiques de Cracovie. Chaque fois qu'il est ouvert (l'autel est un pentaptyque, c'est-à-dire qu'il a 5 ailes), c'est un rituel séculaire pour les fidèles. Autrefois, il n'était ouvert que pendant les grandes fêtes de l'Église catholique et les fidèles ne pouvaient voir que les ailes de l'autel fermé les autres jours. De nos jours, le rituel de l'ouverture a lieu tous les jours, à midi: le rituel se présente comme un spectacle pour les visiteurs - avant la pandémie, des touristes du monde entier ont assisté à ces moments spectaculaires.

Menaces et préservation

Pendant des siècles, les archprêtres de la paroisse Sainte-Marie, ayant à leur charge l'une des œuvres d'art gothique les plus remarquables d'Europe, étaient déterminés à préserver l'autel. Le retable a été nettoyé et rénové de nombreuses fois - le document le plus ancien remonte à 1533. Au XVIIIe siècle, avec un changement de goût artistique, l'idée de remplacer le retable par un nouveau dans le style baroque à la mode a été sérieusement envisagée. Cette idée dangereuse ne s'est heureusement pas réalisée. En 1822, l'un des sculpteurs européens les plus remarquables, Bertel Thorvaldsen, a été impressionné par le travail et il a effectué les efforts pour la conservation de l'autel, qui a été réalisée dans les années 1866-1869 sous la direction de Władysław Tuszczkiewicz et Jan Matejko - le père de l'école de conservation polonaise (Matejko est un représentant exceptionnel de la peinture d'histoire polonaise et le fondateur de la première Académie polonaise des Beaux-Arts). Des restaurations ultérieures ont eu lieu en 1932-1934, et la dernière grande conservation - en 1946-1950 - a été la réparation des dommages causés après le pillage de l'autel par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il convient de mentionner ici le sort insolite de l'autel en temps de guerre. En septembre 1939, un historien de l'art de Cracovie, le professeur Karal Estreicher, dans l'intention de protéger l'autel de la destruction lors des opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale, démontra les statues de l'autel et les fit flotter sur la Vistule jusqu'à Sandomierz par barges. Ils ont été stockés dans la cathédrale et le séminaire. Cependant, les Allemands les localisèrent et les déportèrent à Berlin. Sur ordre explicite d'Hitler, les personnages ont été envoyés à Nuremberg, la ville natale du créateur de l'autel. Les sculptures ont été stockées dans un abri souterrain construit à Obere Schmiedgasse, le même endroit où les insignes du Saint-Empire romain volés à Vienne en 1938 ont été stockés. Comme l'autel devait servir les habitants de Nuremberg, les Allemands ont également démantelé la structure de support de l'autel restée dans l'église Sainte-Marie et l'ont transportée au château de Wiesenthau pour la garde. À la fin de la guerre, Emeryk Hutten-Czapski, homme politique et diplomate polonais, a retrouvé l'autel. Les œuvres d'art et les éléments de l'autel trouvés dans l'abri ont été sécurisés par les autorités d'occupation américaines en coopération avec les membres de la commission alliée chargée de la recherche des chefs-d'œuvre pillés par les nazis. Grâce aux efforts du professeur Karal Estreicher, les Américains ont organisé le transport de l'autel à Cracovie. Le même train a ramené en Pologne des trésors non moins précieux pillés pendant la guerre - des peintures de collections de musées polonais (entre autres de Léonard de Vinci, Rembrandt van Rijn, Dirk Bouts, Bartolo di Taddeo, Lucas Cranach) et de nombreux autres artefacts. L'arrivée du train à Cracovie a été une grande manifestation patriotique et l'autel est devenu un symbole du patrimoine national polonais. Le retour de l'autel restauré à la basilique Sainte-Marie a été un moment important pour la reconstruction du pays accablé par la crise d'après-guerre.

Un projet interdisciplinaire

Les préparatifs du projet de conservation contemporain ont commencé en 2012. La Commission de conservation chargée d'évaluer l'état de conservation du retable de Veit Stoss a élaboré un rapport concluant que l'état de conservation du retable était « stable », mais « menacé », avec des zones dont la dégradation s'accélérait. En conséquence, en 2013, l'Institut interacadémique de conservation et de restauration des œuvres d'art (<https://www.mik.edu.pl/en/>) a réalisé un inventaire complet du retable à l'aide de la numérisation laser 3D et produit des relevés sous forme d'orthoplan et de dessins vectoriels.

Le projet devait inclure un travail complet de recherche et de conservation, ainsi que des activités éducatives et organisationnelles d'accompagnement, y compris des réunions d'un groupe international d'experts, la création d'un programme pour la prévention moderne, la protection et la conservation adéquates de l'autel, la conception d'un système de protection contre les incendies et la préparation de matériel pour une monographie.

Le projet comprenait la conservation technique et esthétique complète de tous les (200) éléments de l'autel, ainsi que des examens physiques, chimiques, d'histoire de l'art, mycologiques et dendrochronologiques. Les examens physiques et chimiques comprenaient la lumière blanche et la photographie à la lumière analytique, la tomodynamométrie aux rayons X, l'analyse stratigraphique, les études microscopiques et microchimiques.

Valeur académique

L'Académie des Beaux-Arts Jan Matejko de Cracovie est la plus ancienne académie polonaise des arts visuels. Depuis ses tout débuts, son histoire est liée à la conservation de l'autel Veit Stoss. Matejko, l'un des peintres polonais les plus célèbres, en tant que fondateur et premier directeur de l'École des Beaux-Arts, a signé un accord avec la paroisse Sainte-Marie concernant le soin artistique de la décoration intérieure de l'église. Cela a abouti à la création de décorations, de polychromes et d'ouvrages de conservation, y compris le trésor le plus important de cette basilique - véritablement l'église principale des habitants de Cracovie - contrairement à la cathédrale royale de Wawel. Après près de 150 ans, l'Académie des Beaux-Arts s'occupe toujours de l'une des œuvres d'art les plus remarquables de Pologne, et les travaux de conservation actuels s'inscrivent dans la continuité de 15 décennies de développement du conservatoire.

L'histoire séculaire de l'autel, son histoire de guerre sont la quintessence du passé riche et multinational de la ville. Sur cette base, une histoire multidimensionnelle sur Cracovie, une ville d'Europe centrale, et ses habitants est créée. Le moment de l'inauguration et de l'Action de grâce pour la rénovation de l'autel de Sainte-Marie, prévu pour la fête de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie (15 août 2021) est attendu par les habitants de Cracovie comme le moment où la ville reviendra à normalité après la pandémie. Pour une ville en crise touristique, il s'agira d'un moment de réouverture pour l'industrie et un virage vers un tourisme responsable et durable, en mettant l'accent sur l'importance du patrimoine culturel - base du développement et de la créativité de la ville. L'autel lui-même est un symbole de cette régénération et de résilience dans la politique de la ville, jusqu'ici basée sur le tourisme du week-end (citybreak). Ainsi, le projet contribue à la recherche des origines et de la clé pour comprendre l'identité locale et, en même temps, la relation de Cracovie avec les plus importants mouvements européens de l'art.

Traduction de courtoisie