

Les Amis du Montignacois

Photo JP-Paireaul

*Rendez-vous
N° 13*

Monique Peytral, Copistedegénie

Portrait de Monique Peytral lors du festival Art et Science en 2012

Crédit : Photomavi

« Vous vous êtes pliée avec amour et humilité aux exigences d'une palette de couleurs qui n'était pas la vôtre, vous vous êtes employée à copier les mystères d'un art fascinant car méconnu, animiste et chamaniste. Vous êtes devenue une « faussaire » d'un nouveau genre pour offrir au plus grand nombre ce que la fragilité de la grotte ne pouvait plus offrir » disait Frédéric Mitterrand, ministre de la culture, dans son discours d'hommage à Monique Peytral lorsqu'il lui a remis le titre de Chevalier des Arts et des Lettres en 2011.

Destin assez exceptionnel de cette artiste qui est la première au monde à réaliser un fac-similé d'une

œuvre d'art pariétal préhistorique et qui le fait, à Montignac, en Périgord, pour la reconstitution de la grotte de Lascaux.

Ainsi, pour parler de Monique Peytral, on doit parler de Lascaux. Lascaux sans elle, serait-elle une belle endormie que l'on admirerait à travers des photos?

A - Lascaux

Chacun connaît l'histoire de la grotte de Lascaux, située à Montignac (Dordogne) dans la vallée de la Vézère.

Elle est découverte en septembre 1940 par deux garnements du bourg qui cherchent leur chien sur la colline et qui repèrent un trou assez grand pour s'y glisser. Ils rêvent de l'explorer et en compagnie de deux autres jeunes, réfugiés à Montignac à cause de la guerre, ils y remontent deux jours plus tard.

Le plus petit et le plus audacieux peut-être, s'y coule, dévale une forte déclivité suivi des trois autres. Et là, les voilà devant un chef-d'œuvre de l'humanité que l'on appellera plus tard « la salle des taureaux ». Ils n'en ont sans doute pas conscience à cet instant, plongés dans l'obscurité, éclairés d'une petite flamme. Devant eux, autour d'eux, au-dessus d'eux, des dizaines d'animaux peints sur la paroi, aux couleurs chaudes et vives.

Un peu avertis de la science préhistorique par le bain naturel du lieu, ils vont en parler à Léon Laval, l'instituteur que les deux montignacois avaient fréquenté à l'école primaire et qui n'avait pas manqué de leur faire quelques leçons de préhistoire.

Et c'est alors que tout s'enchaîne. La découverte fait grand bruit, attire de nombreux préhistoriens mais aussi beaucoup de curieux.

Après la guerre, elle est ouverte au public et connaît un succès immense. Début des années soixante, les milieux scientifiques s'affolent : la grotte est « malade », les peintures sont atteintes et risquent de disparaître derrière une pellicule qui les « mange ». La grotte est fermée en 1963 par André Malraux, ministre de la culture.

Cela est une catastrophe à beaucoup de points de vue : pour le monde scientifique et préhistorique mais aussi sur le plan économique pour le territoire. Montignac avait su tirer parti de cette foule de touristes qui se pressait dans ses rues. L'activité d'accueil s'y était implantée. Que faire ?

Très vite, l'idée d'un fac-similé s'impose! Mais de là à la réalisation, dix années se passent. En 1972, la famille de La Rochefoucauld, propriétaire de Lascaux, décide de céder la grotte à L'Etat pour la somme de 1,1 millions de francs tout en conservant les droits de reproduction pour 30 ans.

La famille La Rochefoucauld commence alors les travaux de reconstitution en 1972 mais ils sont interrompus en 1975 car la société qu'elle a créée fait faillite. Ce n'est qu'en 1979 que le projet est repris sous l'égide de la régie départementale du tourisme de Dordogne.

Le fac-similé sera ouvert au public en 1983, vingt ans après la fermeture et 43 ans après la découverte: ce sera Lascaux II.

B - Monique Peytral et Lascaux II

Monique Peytral est née le 15 mai 1926 à Nice. Elle y fait ses études supérieures aux Beaux-Arts, en peinture. Elle les poursuit à Paris en art mural.

Entre temps, elle se marie en 1950, elle épouse à Nice, Emmanuel Gilletta de Saint Joseph, 8 ieme Comte, né comme elle en 1926 et qui est imprimeur. Le couple a trois enfants, Patrick, Chantal et Daniel nés en 1951, 1954 et 1957. (*sources geneanet*)

Dans les années 1960, elle travaille pour un cabinet d'architectes. Avec un sculpteur Pierre Weber, elle réalise des peintures sur volumes. En 1971, elle a la surprise d'être appelée au téléphone par le Comte de La Rochefoucauld. Une de ses connaissances lui a signalé cette équipe d'artistes.

Aussitôt, ils se rendent à Montignac et le projet va se concrétiser avec eux. La construction du fac-similé est l'affaire d'une équipe. Beaucoup de professionnels y ont été impliqués pendant les dix

années de sa réalisation. Outre les propriétaires qui ont initié le projet, les politiques, financiers, préhistoriens, concepteurs et techniciens nous retiendrons les noms des artistes : Bernard Augst, (mari de la sœur de Monique), Pierre Weber, Maurice Guillaume, Serge Moro, Yves et Anna Banchelin tous sculpteurs, Renaud Sanson, décorateur de théâtre...

Monique participe à la construction de la grotte avec eux mais une seule peint et c'est elle, c'est une femme dans un univers d'hommes ! Elle a 45 ans au début du chantier.

Pour réaliser la re-création des peintures préhistoriques, elle a tout inventé : les outils, les pigments naturels cherchés dans la nature, les techniques de dessins et de colorisation, l'éclairage du chantier... etc. Elle a ouvert la voie pour d'autres artistes qui créent maintenant des fac-similés d'autres grottes ornées en France et ailleurs.

Elle a aussi, soulignons-le, subi les vicissitudes du projet : même lorsque celui-ci a été à l'arrêt, sur le point d'être stoppé, elle a continué à travailler sans être rémunérée pendant environ quatre ans.

Lorsque Lascaux II ouvre en 1983, Monique Peytral a passé douze ans de sa vie sur ce projet. Elle a alors 57 ans. Elle a vécu pratiquement à temps complet dans les environs de Montignac. Lascaux II est donc l'œuvre de sa vie.

C - Après Lascaux II

Presque quarante ans ont passé et un nouveau projet de réplique de Lascaux a été entrepris avec le Centre international de l'art pariétal, construit en bas de la colline de Lascaux et ouvert en 2016.

Paula, l'héroïne du roman « *un monde à portée de main* » de Maylis de Kerangal, est embauchée en tant que peintre, spécialiste des techniques de trompe-l'œil, sur le chantier de Lascaux IV. Les conditions de réalisation, les techniques sont bien différentes mais l'émotion de la peintre est tout aussi forte. Elle pense bien sûr à sa « prédécesseuse » et nous dit ce qu'elle ressent de l'œuvre de Monique Peytral « ... qui loin de « s'effacer » devant les peintres de la Préhistoire travaille à se mettre dans leur peau, à incorporer leur art, bientôt peint selon leurs techniques, à leur contact, dans leur présence, utilise des pigments analogues aux leurs, dispose de longs temps d'immersion dans la grotte, si bien qu'elle devient préhistorienne. » (1) C'est un très bel hommage.

Monique Peytral, installée à Marseille a continué son œuvre de peintre. Son style, contrairement aux nuances utilisées par les peintres préhistoriques, est très coloré, plein de soleil et de « vie » dit-elle. Elle a aussi apporté son expérience au projet de reproduction de la grotte Cosquer.

Une galerie où l'on peut trouver ses tableaux a été ouverte à Montignac et plusieurs expositions ont été montées en Dordogne, notamment en mai 2016, dans la ville.

Elle a aussi supervisé la restauration de Lascaux II avec une équipe de jeunes peintres entre 2008 et 2014.

Constance Ruder a fait un film « *Monique Peytral : peindre Lascaux, peindre la vie* » qui nous en dit plus sur elle. « Celle-ci conte sans détour la difficulté qui a été la sienne à tourner la page de Lascaux, qui occupa son corps et son esprit dix années durant, pour reprendre le cours de sa création artistique. La leçon philosophique n'est jamais loin avec cette dame attachante, qui peint et dit « la merveille de la vie » (2)

(1) Maylis de Kerangal « *un monde à portée de main* » - Roman- Editions Gallimard aout 2018 – page 273

(2) Pedro Lima, journaliste et auteur. Fiche de hominidés : « Monique Peytral - Peindre Lascaux, peindre la vie » Un film de Constance Ryder. La critique de Pedro Lima <https://www.hominides.com/html/documentaire/monique-peytral-peindre-lascaux-0944.php>

En mai 2016, alors que se préparait l'ouverture de Lascaux IV, Monique Peytral a été invitée par la municipalité de Montignac, à l'occasion de son 90ième anniversaire. Une rue « *Monique Peytral, peintre de Lascaux II* » a été dévoilée en sa présence ainsi que de celle de deux de ses enfants, Patrick et Chantal.

Elle a également été faite citoyenne d'honneur de la ville de Montignac. On peut retrouver cette émouvante cérémonie sur Youtube. Monique Peytral y était toujours aussi pétillante et rayonnante.

Elle est décédée le 31 juillet 2020 à Saint Palais près de Mauléon (Pyrénées atlantiques) où elle s'était retirée depuis 2012.

*« Il existe une dernière grotte. La plus belle et poétique de toutes. Elle se cache au fond de la mémoire de Monique Peytral. L'artiste raconte que, pour mieux se mettre à la place des chamans qui ont peint Lascaux, elle a patiemment mémorisé chaque cheval et chaque auroch. De cette façon, les courbes, les crinières et les taches colorées venaient «de l'intérieur de son être». » nous dit Eugène dans sa présentation de l'exposition : *Lascaux – chef d'œuvre de la préhistoire* (1)*

Monique Peytral a été certes reconnue pour son œuvre dans les milieux de la préhistoire et de l'art ; elle a été honorée à Montignac. Mais, soyons en sûrs, son aura grandira dans les décennies à venir pour cette création monumentale et quelque part assez solitaire qu'a été la première reconstitution de la grotte de Lascaux.

On ne peut que souhaiter une chose : Que cette œuvre peinte sur les murs artificiels de Lascaux II soit considérée, dans l'avenir proche comme lointain, comme une œuvre à sauvegarder au même titre que celles de nos grands peintres.

(1) <https://www.espazium.ch/fr/actualites/lascaux-6> - Exposition: *Lascaux – chef d'œuvre de la préhistoire* - Genève – janvier 2016

**Un endroit des environs de Montignac
où Monique Peytral a vécu
Photo: C. Catinel**

**Monique Peytral devant ses œuvres à la galerie de Montignac
Photo : site galerie de Montignac**

