

Lascaux, Chauvet, Cosquer : **LA FABRIQUE DES GROTTES PERDUES**

PAR **MARION KRAUZE**

Dordogne, 1940. Par une belle journée de septembre, Marcel se promène avec son chien lorsqu'il repère un trou dans le sol.

Intrigué, l'adolescent revient quelques jours plus tard, muni de quelques outils de fortune. Canif et lampe en main, il agrandit tant bien que mal l'ouverture avant de s'y faufiler en compagnie de trois de ses camarades. Ainsi découvre-t-on la grotte de Lascaux. Vingt ans plus tard, le constat est sans appel : la surfréquentation du site menace sa conservation. Sur les parois, une « maladie verte » et une « maladie blanche » prolifèrent. La première relève du développement d'algues microscopiques, favorisé par l'humidité et l'éclairage artificiel de la grotte. La seconde, plus néfaste encore, se manifeste par des voiles de calcite blanche formés en réaction à la trop forte concentration en dioxyde de carbone, dégagé par la respiration des visiteurs. En 1963, une décision fait grand bruit : André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, interdit l'accès à la grotte pour en préserver les peintures

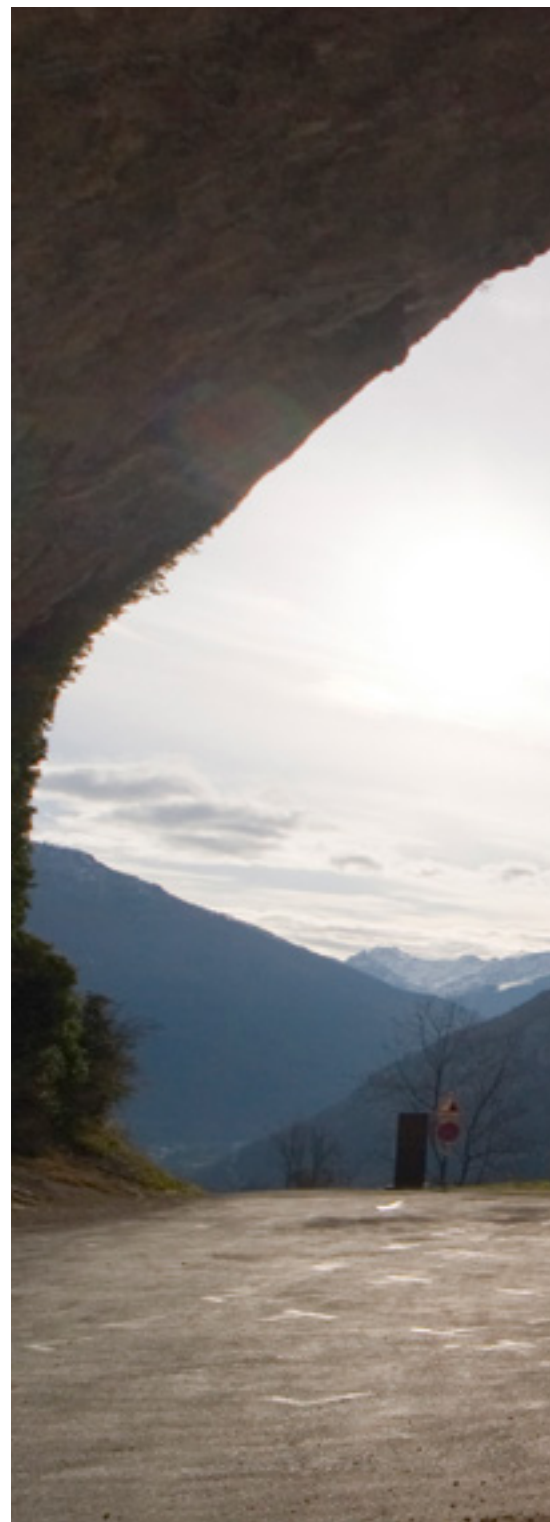
De Lascaux à Cosquer, les répliques de grottes ornées repoussent les limites de la prouesse technique pour préserver des trésors menacés. Fac-similés géants, scans 3D, gestes d'artisans et d'artistes : plongée dans les coulisses d'un patrimoine recréé pour survivre au temps.

rupestres. Dès lors, une question se pose. Comment assurer une conservation rigoureuse tout en répondant à la (très) forte demande touristique ? La solution : en faire une copie.

RESTITUER L'ÉMOTION DE LA VÉRITABLE GROTTES

Donner à voir un patrimoine trop fragile ou inaccessible. Rendre visible l'invisible. Voire, dans certains cas, conserver la trace de sites voués à disparaître. Tels sont les enjeux de ces créations de répliques, merveilles d'ingéniosité et de technologie. Il aura fallu onze ans pour créer Lascaux II, le premier fac-similé de grotte préhistorique au monde. Cinq ans pour en concevoir la structure et six

Entrée de la grotte de Niaux, en Ariège.



pour reproduire les peintures. Lorsque la réplique ouvre ses portes en 1983, sur la même colline que la grotte originale, l'immersion est de mise. « C'est un fac-similé fait au centimètre carré près, ce qui est très précis pour l'époque ! », admire Ludivine Texier, coresponsable de Lascaux II. « Ceux qui l'ont créé ne cherchaient pas à atteindre la précision

parfaite. L'objectif, c'était que le visiteur puisse ressentir ne serait-ce qu'un dixième de l'émotion que procure la véritable grotte. »

Seules deux galeries de la grotte, les plus emblématiques, sont reproduites du sol à la voûte. Pour restituer fidèlement leurs reliefs, les sculpteurs se sont appuyés sur des relevés réalisés par sté-

réophotogrammétrie, la technique permettant de modéliser les parois en trois dimensions. Commence alors le travail de fabrication. Une armature métallique est confectionnée puis recouverte de mortier, le matériau idéal pour modeler, corriger, gratter ou ajouter de la matière. Et pour parfaire l'illusion, une touche de marbre de Carrare vient imiter la ■



Sud-Est (Ardèche) Grotte Chauvet- Pont d'Arc

Ce qui frappe ici d'emblée, c'est la puissance du mouvement qui anime les représentations animales. Félins en pleine course, combats de rhinocéros, troupeaux en déplacement... Un dynamisme inouï à l'époque, renforcé par la lueur vacillante des torches que nos ancêtres promenaient le long des parois. Dans cette grotte vieille de 36 000 ans, la plus ancienne cavité ornée connue à ce jour, en France, les artistes faisaient déjà preuve d'une stupéfiante maîtrise technique : estompage des traits, effets de perspective et utilisation des reliefs naturels de la roche pour donner du volume.

4941, route de Bourg Saint-Andéol,
Vallon-Pont-d'Arc (07),
www.grottechauvet2ardeche.com



92 animaux en mouvement représentés sur le panneau des lions de la grotte Chauvet.



Panneau des pingouins, salle nord de la grotte Cosquer.

Sud-Est (Bouches-du-Rhône) Grotte Cosquer

Avez-vous peur des profondeurs ? Ce n'est manifestement pas le cas du plongeur Henri Cosquer qui, lors d'une exploration, en 1985, découvre l'entrée de la grotte à 37 mètres sous la surface de la mer. Si certaines salles sont complètement immergées, d'autres conservent des représentations d'aurochs, de chamois et même de pingouins. Surtout, la rencontre de l'eau et de la roche a formé un paysage géologique hors norme : des colonnes réunissant stalactites et stalagmites, des fistuleuses et autres concrétions semblables à des lustres... Une véritable cathédrale sous-marine.

➤ Promenade Robert-Laffont, esp. J4, Marseille (13),
www.grotte-cosquer.com

■ calcite qui se trouve sur les parois originales. Intervient ensuite l'étape cruciale de reproduction des peintures pariétales, confiée à l'artiste-peintre Monique Peytral. « Habitée » par la grotte, elle cherche à retrouver les gestes, les effets visuels, l'esprit des artistes paléolithiques. Alors on tamponne, on souffle à la sarbacane, on utilise des pochoirs, on travaille les pigments à base d'oxydes de fer retrouvés dans la grotte pour recréer les ocres jaunes... Une histoire de tâtonnements, de tentatives incessantes où le geste artistique rejoint l'archéologie expérimentale.

LES RÉPLIQUES S'IMPOSENT

Révolutionnaire pour l'époque, Lascaux II ouvre la voie à une nouvelle manière de faire vivre les grottes ornées. D'autres projets de reproduction fleurissent, rarement celles de grottes entières, mais plutôt de parois soigneusement choisies. Dans le Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège, un Grand Atelier rassemble des reproductions de la grande frise de la grotte de Marsoulas et de panneaux issus de la grotte de Niaux.

À Angles-sur-l'Anglin, une réplique restituée dans les moindres détails la frise sculptée du Roc-aux-Sorciers. Plus ambitieux encore, un deuxième fac-similé de la grotte de Lascaux, logiquement baptisé Lascaux III, reproduit une partie de la grotte jamais reconstituée jusque-là. Ces quelques panneaux, conçus pour être itinérants, font le tour de monde depuis 2012.

Marsoulas, Le Roc-aux-Sorciers, Lascaux : pour toutes ces grottes fermées au public, la réplique tient lieu d'unique porte-parole. Il en va de même pour la grotte Chauvet (Ardèche), interdite d'accès dès sa mise au jour, en 1994. Tout part d'une découverte fortuite. Trois spéléologues remarquent un léger courant d'air émanant d'une cavité bouchée. Ils la désobstruent, s'y engouffrent et découvrent une vaste cavité dans un état de conservation exceptionnel. Sur ses parois, plus de 1 000 représentations datées d'il y a 36 000 ans, soit les plus anciennes connues en France. Bien conscientes de l'importance de la découverte, et tirant leçon de l'exemple Lascaux, les autorités interdisent d'office

Sud-Ouest (Dordogne) **Grotte de Lascaux**

« Nous n'avons rien inventé », aurait déclaré Pablo Picasso face au saisissant spectacle qu'offrent les fresques de Lascaux. Que ces mots aient été ou non prononcés, les faits parlent d'eux-mêmes. Grandiose, mythique, la plus célèbre des grottes ornées compte pas moins de 680 peintures pariétales et 1500 gravures. Des animaux en profusion, de mystérieux signes géométriques et, parmi eux, une unique représentation humaine : un homme à tête d'oiseau faisant face à un bison. Scène de chasse ? Vision chamanique ? Lascaux n'a pas fini de livrer tous ses secrets...

✚ 488, chemin de la Grotte, Montignac-Lascaux (24), <https://lascaux.fr>

tout tourisme. Seuls quelques scientifiques ont la chance d'y accéder, dans des conditions strictement contrôlées. En parallèle, l'idée d'une réplique chemine et, peu à peu, elle devient réalité. Ici, pas de fac-similé stricto sensu en raison d'une contrainte majeure : la taille de la grotte, qui nécessiterait une surface d'au moins 8500 m². Ouverte en 2015, Chauvet 2 est certes deux fois et demie plus petite que la grotte originale, mais n'en demeure pas moins, à ce jour, la plus grande réplique de grotte ornée au monde. Cent trente kilomètres de tiges d'acier façonnées à la main, 14000 suspentes pour accrocher la réplique, 27 panneaux pariétaux recréés à l'échelle 1, 550 ossements d'animaux moulés... Pendant trente mois, les ateliers Déco Diffusion et Arc et Os ont déployé tout leur savoir-faire pour donner à voir ce trésor sous-terrain.

UNE DEUXIÈME RÉPLIQUE DE LASCAUX

Inaugurée à peine un an plus tard, Lascaux IV aura elle aussi nécessité trente mois de dur labeur, mené par les

Visite en famille de la grotte de Lascaux, en Dordogne.



Visite de la grotte de Niaux, en Ariège.



Sud-Ouest (Ariège) **Grotte de Niaux**

Bisons, chevaux, aurochs, poissons, bouquetins, cerfs et même belette ! Un impressionnant bestiaire recouvre les murs de la grotte de Niaux, et ce depuis environ 13 000 ans. Ces dessins, pour beaucoup réalisés au charbon de bois, ont assombri les parois d'une impressionnante galerie au cœur de la grotte, qui a depuis pris le nom évocateur de «Salon noir». Une merveille à voir de ses propres yeux puisque la cavité, visitée dès le XVII^e siècle, est encore accessible au public aujourd'hui.

➔ À Niaux (09), www.ariegepyrenees.com

■ Ateliers des Fac-Similés du Périgord (AFSP). Technologies de pointe, précision au seizième de millimètre obtenue grâce au scan 3D : en quelques décennies, l'art du fac-similé s'est érigé au rang d'expertise scientifique hautement technique. «Nous travaillons avec des carrossiers, des résineurs, des serruriers pour les structures métalliques, des peintres en bâtiment pour appliquer rapidement les aplats de couleurs... Un tel projet, c'est une véritable association de savoir-faire», indique Mathilde Vignaud, assistante de direction à l'AFSP. Dans ce procédé, le geste humain reste pleinement central. «On applique le colorant avec des pinceaux d'un, deux ou trois poils à peine pour déposer exactement la même quantité de matière, au même endroit.»

Mais pourquoi avoir refait une réplique alors que Lascaux II existait déjà ? Tout d'abord pour proposer une restitution bien plus complète de la grotte, mais aussi parce que l'incessant va-et-vient des visiteurs sur la colline générerait des vibrations dans le sol susceptibles, à terme, d'affecter la grotte originale. Pour Lascaux II,



Les chevaux ponctués de la grotte du Pech Merle, datant d'environ 25 000 ans avant notre ère.

—Sud-Ouest (Lot) Grotte du Pech-Merle

Imaginez-vous des traces de mains rouges ou noires laissées en négatif, de spectaculaires chevaux tachetés... Nul besoin de les rêver, il suffit de se rendre dans le Quercy pour découvrir l'une des rares grottes ornées encore ouvertes au public. À Pech-Merle, on admire non seulement les animaux et figures féminines courbées qui peuplent les parois, mais aussi la grande richesse géologique du site. Un petit monde souterrain façonné par des concrétions de toutes sortes !

➔ À Cabrerets (46), www.pechmerle.com

la jauge est donc fixée à 70 000 visiteurs par an. Quant à Lascaux IV, implantée sur un terrain un peu plus éloigné, elle en accueille aujourd'hui environ 370 000. Ici, seules les petites galeries à l'extrémité de la grotte, très difficiles d'accès, n'ont pas été reconstituées. Faible luminosité, sons feutrés, et reliefs reproduits à la perfection, il ne manque plus que l'humidité pour parfaire l'illusion.

COSQUER, CHEF-D'ŒUVRE EN PÉRIL

Enjeu de protection, enjeu de conservation préventive... Reste un autre cas de figure où la réplique prend tout son sens : lorsque la localisation même de la grotte la rend inaccessible. Dans les calanques de Marseille, à 37 mètres de profondeur, se niche l'entrée de la grotte Cosquer. L'accès au site, dangereux même pour un plongeur aguerri, s'effectue par un long boyau remontant vers une zone émergée. Soudain, le décor bascule : des stalagmites colossales, des empreintes de mains, une profusion de figures animales dessinées et gravées... C'est en 2022, plus de trente ans après

sa découverte, que la grotte se donne à voir à travers sa fidèle reconstitution, qui prend place dans un bâtiment jouxtant le MuCEM – Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.

Contrainte spatiale oblige, la grotte y est fragmentée en plusieurs parties, comme une sorte de « tétis » géant, afin d'optimiser l'espace en intégrant les plus belles parties de la cavité. Il a alors fallu composer avec une contrainte bien spécifique : les concepteurs et techniciens n'avaient pas accès à la grotte originale pour s'en imprégner. La réplique est donc entièrement fondée sur un modèle virtuel, qui a permis de reconstituer toute la richesse topographique de la grotte. L'importance d'une telle création s'impose d'elle-même. Pour satisfaire la curiosité des visiteurs actuels bien sûr, mais aussi pour la postérité. L'inevitable montée des eaux fait de la grotte Cosquer un chef-d'œuvre en péril, menacé de disparition. Alors que les 4/5^e de la grotte ont déjà été engloutis, comment ne pas y voir aussi un devoir de transmission ? Quand la réplique participe, à sa manière, à la survie de l'authentique. —

—Sud-Ouest (Dordogne) Grotte de Rouffignac

Sur une paroi, des mammoths. En face, des mammoths... Un peu plus loin, encore des mammoths ! Si la grotte de Rouffignac renferme d'autres représentations animales, elle est surtout célèbre pour ses quelque 158 mammoths dessinés ou gravés dans la roche. À elle seule, elle rassemble plus d'un tiers des représentations de mammoths connues dans l'art pariétal. Une omniprésence qui interroge, d'autant que ces pachydermes n'auraient que très peu parcouru les terres du Périgord...

➔ À Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (24), www.grottederouffignac.fr

Mammoth affrontés dans la grotte de Rouffignac, 17 000 ans avant J.-C.

