

Abc de la porcelaine

dictionnaire et réalisations

Katrien Puech

photographies de Julien Clapot

• • •
l'inédite

Abc de la porcelaine

dictionnaire et réalisations

Katrien Puech

photographies de Julien Clapot

Abc de la porcelaine

table des matières

7	Introduction
8	Quelques conseils
9	Dictionnaire
71	Réalisations
72	Calla Lily
74	La cité interdite
78	Dentelle
80	Duo de chats
82	Ensemble de techniques
84	Entre les rochers
86	Fantaisies
94	Galaxie
96	Luminescence
98	Magnolia
100	Marqueterie aux pierres dures
102	Masques
108	Mosaïques
110	Oiseaux d'Europe
112	Paon de nuit
116	Perles et pierres du monde
118	Préhistoire
120	Printanier
124	Réflexion
127	Rotischa
128	Service d'assiettes fleuries en aquarelle
132	Un envol de papillons
136	Un hiver à Bruges
138	Volute contre rayures
140	Diviseur
144	Index du dictionnaire
146	Bibliographie
146	Remerciements

Flatter / Balayer

Mouvement de "survol" du pinceau plat qui permet de neutraliser certains coups de pinceau. Procédé que j'utilise dans la peinture à l'aquarelle. L'effet est plus naturel que l'utilisation d'une éponge.

Fleurs

À toutes les époques et dans tous les pays, les fleurs ont été un sujet de préférence des peintres. Les modèles, les techniques et les styles de peinture sont infinis. Un décor floral sur un objet en porcelaine le rendra précieux, ou traditionnel, contemporain ou encore déposéillé selon le style et la technique d'exécution choisis.

• Fiche technique
Service d'assiettes fleuries en aquarelle.

Fluidifier / Fluidifiant

Augmenter la fluidité d'un matériau. Se dit d'un produit pétrochimique, le diluaer dans la peinture sur porcelaine, employé pour diminuer la consistance des peintures. Pour nous, des huiles.

Fondant

Le fondant est composé de verre fusible de composition variable et réduit en poudre fine. Sa mission lors de la cuisson est double : fixer par sa propice fusion les particules colorantes entre elles, ainsi que sur la surface de la porcelaine. Normalement, les couleurs vendues dans le commerce contiennent le fondant qui leur est nécessaire.

Toutefois, on peut envisager d'ajouter plus de fondant dans certains cas :

- Lorsque la couleur correctement posée reste malgré tout opaque après une cuisson à la bonne température, selon les couleurs entre 840°C et 890°C.
 - Lorsque l'on veut accentuer la brillance d'un portefeuille.
 - Lorsque des retouches avec une couleur foncée et difficile à cuire s'imposent et que la température de cuisson est limitée. Par exemple lorsqu'il y a de l'or sur la couleur.
- Garder en mémoire qu'en augmentant la quantité de fondant, les risques d'écaillage augmentent également.

Le fondant transparent aussi appelé blanc chinois. Il permet de donner un léger relief à certains décors (feuilles, fleurs, rubans...).

Fonds noirs putoisés

Les fonds noirs sont un peu la hantise des peintres. Pourtant, il suffit de respecter certaines règles pour obtenir un fond égal et régulier qui ne s'écailler pas. Ces règles sont d'ailleurs à suivre pour n'importe quelle couleur.

Application

- Préparer la couleur noire en pâte souple en y ajoutant du MX34. Utiliser le MX34 pur, sans ajouter d'autres huiles.
- Travailler la couleur pendant au moins une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elle soit crémeuse et ne présente plus aucun grain.
- Ajouter dans la couleur noire quelques gouttes d'or brillant la rendront plus solide et brillante. Certaines couleurs demanderont une préparation nettement plus longue, jusqu'à 20 minutes. Ceci peut paraître long et fastidieux mais cela fait toute la différence.
- Étaler la couleur généreusement à l'aide d'un pinceau acrylique plat et large, genre *quatre de norme* et égaler l'épaisseur sur toute la surface.

- Enlever le lustre cuir à l'aide d'un produit comme la rubigine (anti-rouille) ou le *gold off*. Attention, il s'agit d'acides qui sont à manipuler avec la plus grande précaution.
- Superposer d'autres lustres. Ils changeront peut-être votre idée initiale, mais en tentant des essais imprévus, on obtient parfois des résultats de grande beauté.
- Superposer, en puroisant, une fine couche de couleur (contrastant) en poudre ou encre ou une couverte métallique.
- L'utilisation de la technique du trésséillage peut faire des petits miracles.
- Appliquer une *varnishos* avec d'autres lustres ou des matières précieuses.
- Puroiser une couche d'or brillant sur le lustre et, après séchage, craquelier.

Le travail avec les lustres demande beaucoup de soin. La poussière est un ennemi de premier ordre. Ayez toujours un plan de travail et un matériel impeccables.

L'application des lustres peut se faire avec des pinceaux, à l'éponge à grain très fin, par immersion dans de l'eau et même mélangés au doigt (technique du *balancement des lustres*). Pour cette dernière technique, utiliser des gants en caoutchouc, car il s'agit de produits qui contiennent des solvants et peuvent provoquer des allergies.

Ne pas hésiter à utiliser une gamme de quatre ou cinq lustres pour obtenir un beau dégradé et des couleurs subtiles.

éviter les bordures ou frontières trop nettes en puroisant des lustres. Pour qu'un dégradé soit réussi, il faut fondre les différents lustres qui se touchent, doucement, les uns dans les autres. Certains lustres "ne s'aiment" pas et ont l'air de se rejeter, ils forment des taches blanches, parsemées de couleurs. C'est station chameau imprévue, visible dès l'application, peut s'avérer intéressante si le peintre sait l'utiliser avantageusement et s'il sait faire preuve de souplesse quant au résultat.

Vase couvert de lustre noir et de fines bandes de platiné brillant. Le col du vase est de couleur argentée métallique.

I

Immersion

L'application de la technique par immersion est facile mais donne un résultat imprévisible dans l'effet obtenu ou dans l'intensité de la couleur.

Dans un récipient en porcelaine ou en métal (le plastique fonctionne comme une ventouse et aspire la couleur), verser de l'eau très chaude (pas bouillante cependant).

Verser quelques gouttes de lustre (éventuellement plusieurs couleurs) ou d'un lustre précis dans l'eau.

Tremper l'objet en porcelaine dans cette eau chaude. Si la porcelaine n'a pas la même température que l'eau, le lustre ou le métal précis n'adhèrera pas bien, il faudra donc sortir l'objet de l'eau et recommencer. Cette double manipulation chauffera l'objet comme il faut. Des vapeurs recouvreront le dessous de l'eau, il est donc conseillé de porter un masque. Tourner l'objet dans l'eau jusqu'à ce que la surface à colorer ait pris de la couleur. Certaines porcelaines peuvent rester presque blanches, la cuisson fera cependant apparaître une légère coloration. Sortir l'objet de l'eau et laisser sécher quelques instants sur un papier absorbant avant de le mettre au four.

Après cuisson, nettoyer l'objet soigneusement avec un papier absorbant inhibé d'alcool pour enlever le surplus.

L'immersion, en utilisant de l'or mat ou de l'or brillant sur fond coloré, donne un très beau marrage.

Inventaire

L'inventaire, ou palette des couleurs, peut se faire sur une ou plusieurs assiettes, sur une plaque en porcelaine (les couleurs ne réagissent pas de la même façon sur une faïence) ou encore sur des petits "sucres" (petites plaques en porcelaine de 2 x 4 cm sur lesquels on peint le dégradé d'une couleur).

Ces petits sucre permettent de jouer plus facilement avec les couleurs si l'on recherche un éventail de couleurs qui forme un beau dégradé.

Voir aussi Nuancier et Couleurs.

Boules en porcelaine dont les autres ont été appliqués par immersion.

L'écrivain Marsden écrit dans son "Voyage de Marco Polo": "Le mot porcelaine ou porcellane aurait été appliquée à la naturelle de Chine à cause de la ressemblance de son vernis et de sa glaçure et peut-être aussi de ses couleurs avec la belle coquille de ce nom, et que la coquille elle-même tire son nom de la forme arrondie et recourbée de sa surface extérieure, laquelle a paru ressembler au dos d'une petite truite (porcalle)."

Cette dernière étymologie à laquelle Alexandre Bruguiart, l'un des premiers directeurs de la manufacture de Sèvres, s'arrête ne convainc pas son contemporain Albert Jacquemart qui arrive à la conclusion suivante : "À une époque bien antérieure aux premiers voyages des Portugais dans les Indes Orientales, Marco Polo décrit les étoiles de Chine sous leur dénomination actuelle de "porcelaine". Et si le mot n'est en cours avant lui, il expliquerait les raisons qui le fut tout choisie!"

D'après certains textes, Marco Polo employait le mot porcelaine tantôt pour désigner les vases orientaux, mais aussi la monnaie de Guinée ressemblant également à des petits coquillages sacrés.

Nous savons que la porcelaine a été mise au point en Chine, sous les Tang (VIII - IXe siècles après J.-C.) et que le secret de sa fabrication a été précisément gardé. Dès le VIIIe siècle, la porcelaine chinoise est exportée dans tout le Proche-Orient et au Japon où les décors sont aménés.

Des textes, lettres ou inventaires, provenant de rois, reines et autres riches notables, prouvent que le mot "porcelaine" est utilisé très tôt pour désigner la vaisselle.

L'histoire du mot "porcelaine", son origine et ses dérivations mériteraient un bien plus grand article.

Porcelaine dure

Porcelaine essentiellement composée de kaolin (50%), de feldspath (25%) et de quartz (25%). Cette formule varie légèrement selon les manufactures.

Le feldspath et le quartz, qui se présentent sous forme de roche, sont finement broyés puis mélangés avec le kaolin et de l'eau.

La masse liquide obtenue est pressée et passée à travers un filtre pour enlever toute impureté.

Feldspath.

Quartz.

Kaolin.

Calla Lily

Dimensions du vase plat Armenti : 28 cm.

Voir les articles *Huile à gratter* et *Or mat en poudre*.

• Matériel nécessaire

MIX54 (peut être remplacé par de l'huile à gratter pour le blanc mat)
K-médium, diluant pour or et lustres
Vernis de réserve avec pinceau
Tréssailage
Pinceau plat n° 10 ou 12 en petit gris ou matte
Pinceaux pour l'or brillant et l'or mat
Pinceau plat acrylique
Éponges, spatule
Crayon porcelaine
Crayon en bois de cerisier
Plume et porte-plume
Adhésif de 3 et 9 mm

• Couleurs utilisées

Rouge, gris, noir, vert pomme, vert nature, vert noir, bleu profond, blanc mat, or brillant, or mat et lustre perle.

Réalisation

1re étape

- A l'aide d'un crayon porcelaine, dessiner les fleurs et leurs feuillages. Peindre le décor en aquarelle avec légèreté et transparence. Nous aurons l'occasion de "repasser" pour approfondir les nuances au cours d'étapes ultérieures.
- Cuire à 850°C.

2e étape

- Diviser le vase en différentes parties en tenant compte du mouvement des fleurs et des feuilles afin d'obtenir un décor souple. Poser des marques avec un crayon porcelaine.

• Poser avec précision du vernis de réserve sur tout le décor peint et cuir, puis sur les lignes qui sont le prolongement des pointes des feuilles de façon à déchirer les différentes parties les unes des autres. Laisser sécher.

• Patoiser la partie centrale en noir préparé avec du MX54 et quelques gouttes d'or brillant.

Il est important de faire le patoising du noir avant le blanc mat ou l'or car en patoising du noir, de minuscules particules se "promènent".

Un nettoyage rigoureux du reste de l'objet est conseillé avant de passer à l'étape suivante.

La partie gauche sera patoisée en or mat à l'aide d'une éponge.

Première variante

• Mélanger l'or mat liquide pendant 5 minutes avec une spatule en plastique ou en verre. Patoiser une belle couche uniforme.

• Laisser sécher l'or mat pendant une bonne demi-heure, puis superposer une deuxième couche d'or mat par-dessus la première.

Seconde variante

Pour cet objet j'ai choisi d'utiliser de l'or en poudre :

• Mélanger la poudre d'or avec de l'essence grasse. Lorsque le mélange devient homogène, ajouter quelques gouttes de néobenthine recouverte pour le rendre un peu plus fluide. Pour que l'or ait la structure voulue, je ne l'ai pas malaxé parfaitement. On obtiendra au final une couche d'or mat granité. On ne peut pas obtenir cela avec de l'or liquide sauf en posant une base de relief en dessous.

• Patoiser directement l'or à l'aide d'une éponge. Avec l'utilisation d'or en poudre, une seule couche suffit.

Pour ces deux variantes, préparer du blanc mat avec du MX54 en pâte souple. Appliquer une

couche égale à l'aide d'un pinceau acrylique plat sur la partie droite du vase.

- Pincer pour uniformiser le blanc mat. Laisser sécher quelques heures ou, idéalement, une nuit voire plus. Plus le blanc sera sec, plus le travail de grattage sera facile.
- Avec le crayon en bois de cerisier, dessiner un décor précis dans le blanc mat séché. Cela peut être une mille fleurs (semi de fleurs), des volutes, des papillons ou encore d'autres petits dessins imaginés. Veiller à essuyer régulièrement le crayon sur un papier absorbant et à utiliser une brosse large et douce pour enlever la poussière qui se formera en grottoï.
- Enlever les adhésifs et le vernis. Nettoyer avec beaucoup de soin.
- Poser une fine couche de tréssailage mélangé avec du MX54 en pâte souple, sur la petite partie entre l'or mat et le blanc mat.
- Cuire à 850°C.

3e étape

- Enlever le tréssailage. Nettoyer.
- Intensifier les couleurs des fleurs et des feuilles en donnant de l'ombre mais en veillant à garder de belles lumières.

• Pour ceux et celles qui ont choisi d'appliquer la première variante et d'utiliser l'or mat liquide sans avoir mis une sous-couche en relief, un joli travail à la plume est possible : mélanger du K-médium et du bout profond en pâte fluide et dessiner des volutes ou des dessins sur l'or mat à l'aide d'une plume et d'un porte-plume.

- Sur le noir puissant, tracer un décor à la plume à l'aide d'une plume à réservoir remplie d'or brillant.
- Poser de l'or brillant sur le tréssailage.
- Cuire à 780°C.

4e étape

- Pincer du lustre perle sur le blanc mat en continuant sur le dessous du vase jusqu'au pied.
- Cuire à 780°C.
- Polir l'or mat.

Note

Pour ceux et celles qui ont de l'huile à gratter, remplacer le MX54 par cette huile pour préparer le blanc mat.

*Le blanc mat
couvert de lustre
perle suggère un travail
de dentelle très dense.*

La cité interdite

Haut de vase : 30 cm

Voir l'article *Couleurs atrophiables*.

• Matériel nécessaire

MX54, tréssailage

Blanc fixe

Vernis de réserve et son pinceau

Hampe en bois

Pinceau acrylique large

Pinceau pour poser l'or brillant

Eponge, spatule

Crayon porcelaine

Outil pour enlever le tréssailage

Adhésif de 9 mm

• Couleurs utilisées

Rouge cardinal, brun mahogany, gris métallique argenté et or brillant.

Réalisation

1re étape

- Poser des adhésifs bleus de façon à créer trois larges bandes horizontales.
- Préparer du rouge cardinal avec du MX54 en pâte souple. Travailler la couleur en grande quantité (pour un vase 15 gr sont utilisés), pendant environ 20 minutes.
- Poser la couleur à l'aide d'un pinceau acrylique large sur toute la surface du vase, sauf entre les bandes créées avec l'adhésif. Égualiser cette couche relativement épaisse.
- Préparer l'éponge en imbibant de la couleur restante. Puisposer le rouge systématiquement pendant une quinzaine de minutes et même plus longtemps si le séchage de la couleur le permet. Plus le ponçage est long, moins il y a de risques que la couleur ne s'écaille.
- Enlever les adhésifs. Nettoyer.
- Cuire à 80°C.

2e étape

- En suivant le schéma, tracer les bandes au crayon porcelaine.
- Poser du vernis de réserve sur les parties plates de bandes qui resteront blanches.
- Créer des pastilles rondes en utilisant une hampe en bois (voir article "Vernis" ou "Laque de réserve").
- Poser du vernis autour des bandes verticales.
- Laisser sécher.

Note

J'évite d'utiliser de l'adhésif sur des fonds porcelets relativement épais par crainte d'arracher des particules de couleur en l'enlevant. Le vernis doit être posé en couche épaisse sur la couleur.

- Préparer le brun mahogany et le gris argenté en pâte souple avec du MX54.

• Puisposer les couleurs sur les bandes verticales, selon le schéma.

- Enlever le vernis. Nettoyer.
- Poser délicatement une couche fine et uniforme de tréssailage sur les bandes horizontales. Ne pas oublier les petites cases entre les bandes de couleurs fraîchement puisées. Le tréssailage est préparé sous forme de pâte relativement sèche avec du MX54, pour éviter que la pâte ne "redescende" en séchant.

Je pose toujours le tréssailage à environ 1 mm d'une couleur porcelaine auparavant. Ceci permet d'éviter d'enlever de petites touches de couleur en ôtant le tréssailage après cuisson.

- Nettoyer rigoureusement.
- Cuire à 780°C.

3e étape

- Enlever le tréssailage à l'aide d'un petit outil dur, comme un petit tournevis.

Attention aux dérapages !

La couleur rouge
peut correcte-
ment peint sur
plusieurs couches sans
pouvoir provoquer d'écaillages.

Fantaisies

Voir les articles *Service et Éponge*.

Le décor présenté peut être décliné à l'infini, avec une grande variété de fleurs, de papillons, de plantes, de coquillages, etc.

Le modèle présenté par le schéma dessiné sur papier est conçu pour une assiette présentant une aile large et une aile qui descend vers le bas.

Le service est conçu pour des assiettes légèrement inclinées mais qui ne présentent pas d'aile.

Chacun peut adapter les différents schémas. Selon les détails que vous choisirez, le temps de cuisson variera. La première étape sera toujours la pose des filts noirs qui seront entrecoupés par différentes figures dessinées en noir à la plume, puis cuites.

Ensuite, un certain nombre de cuissons sera nécessaire pour ajouter tous les détails. Chaque set d'assiettes peut présenter d'autres détails. Il suffit de travailler avec un certain nombre de couleurs que l'on retrouve partout en petites touches.

Un joli travail, fantasque, mais formant un ensemble magnifique et éblouissant sur une table.

Assiettes plates

Diamètre : 27 cm

• Matériel nécessaire

MX54

K-médium

Vernis de réserve et son pinceau

Pinceau sifflet, pinceau plat à bout arrondi en petit gris ou marron, pinceau fin pointu, pinceau plus épais pointu

Plume et porte-plume

Tournette

Adhésif de 3 et 6 mm

Éponges, spandé

• Couleurs utilisées

Palette variée de couleurs pastel, or mat, ce brillant et noir.

Des possibilités à l'infini pour ce genre de décor. Beaucoup de précision et de netteté sont nécessaires pour un résultat parfait.

