

Coloration of Renaissance Oil Varnishes

Teacher : Pierre FLAVETTA

Date: from Monday 12th of May to Friday 16th of May 2025 inclusive (trainees are invited to arrive the day before)

Duration: 40 hours spread over 5 days

Hours: 8:30 till 12:30 am and 2 till 6pm

Workshop location:

Villefavard Farm Limousin, 2 impasse de l'Eglise et de la cure, 87190 Villefavard, FRANCE

Maximum number of trainees: 10

Session taught in English

Target audience for training and prerequisites

Professional luthiers looking to deepen their understanding of Renaissance Italian varnishes and colorants. Professional luthier (artisan or employee) with a degree from a luthiery school.

Minimum experience in the use of oil varnishes.

Course aims

1. Gain historical and modern knowledge of techniques and materials used for varnish coloration throughout history.
2. Understand the optical and physico-chemical mechanisms involved in varnish coloration.
3. Master the application of various varnish coloration techniques, including:
 - Use of pigments,
 - Soluble dyes and their fixation,
 - Resin cooking,
 - Resin cooking with metallic reagents.
4. Understand aesthetic mechanisms of color in transparent systems.
5. Learn to create a "dynamic" color in a transparent system.
6. Techniques for retouching oil varnishes

Course contents

- **Theoretical lessons** on the history of colored varnishes over time.
- Practical workshop on retouching with airbrush and water-based varnishes
- **Theoretical lessons** on pigments: their history, preparation, mechanisms, and uses.
- **Practical workshop** on using transparent pigments. **Theoretical lessons** on soluble dyes and their fixation.
- **Practical workshop** on cooking varnishes with soluble dyes and their fixation.
- Theoretical study of resins cooking.
- **Theoretical study** on resin cooking.
- **Practical workshop** on resin cooking.

- **Theoretical lessons** on the mechanisms of color perception in transparent systems.
- **Practical workshop** on color composition and retouching oil varnishes.

The 5 days course curriculum

Arrival Day

- Introduction of instructors and participants.
- Evaluation of participants' experience by instructors..

Day 1

- General theory of colored varnishes and their history.
- Study of oil varnish composition for retouch and manufacturing.
- Introduction to coloring materials.
- Practical workshop on various varnish application techniques.

Practical workshop on retouch with airbrush and water-based

Day 2

- Theory and history of transparent pigments (study of optical phenomena and aesthetic implications).
- Study of modern analyses conducted on Stradivarius instruments.
- Practical workshop on using Renaissance and modern pigments.

Day 3

- Theory and history of soluble dyes and their fixation in oil varnishes.
- Study of the historical use of aloe resin from Cape and Socotra.
- Cooking aloe resins in varnish.

Day 4

- Study of the historical use of madder.
- Study of madder as a soluble dye and the chemical mechanisms involved.

Day 5

- Study of color perception and the aesthetics of transparent systems.
- Practical workshop: how to create a dynamic color?
- Practical workshop on oil varnish touch-ups.

Teaching methods

- Teaching tools include:
 - PowerPoint presentations,
 - Sketches,
 - Real-life demonstrations.
- Individual hands-on practice for each participant.
- Summary of individual issues presented by instructors at the end of the session.
- Final evaluation of skills and collective discussion of case study results.

Participants will receive a list of common materials with their registration confirmation. Additional materials tailored to individual projects (tools, raw materials, technical products) will be determined in advance with the instructor. These materials are mandatory for attending the session. Participants are encouraged to take notes and photos during sessions.

Access procedures

Complete the online registration request form. The form and questionnaire of the requirements are sent to the teacher to validate your registration. A conversation may be needed depending on your information. Once the validation has been completed by the teacher, we send you an email with the link to complete your application on the aladfi administrative website and proceed to payment. Finally, you will receive an email with details for organising your trip, the list of materials to bring to the course and the welcome booklet. For any question during the process: campusformation@aladfi.com

Price

Registration price (not including B&B, transport) :
Trainees with a financing file (either via OPCO, FAFCEA or France Travail) : 1 300 euros
Trainees not working in France or not having a financing file : 650 euros

For any question regarding B&B, please contact campusformation@aladfi.com

Disabilities

Contact for persons with situation of disabilities :
Mélanie Kaltenbach melaniekaltenbach@icloud.com +33 6 14 65 07 81

Your teacher: Pierre Flavetta

After studying forestry management with a specialization in botany and wood selection, Pierre Flavetta decided to pursue his passion and enrolled at the Istituto d'Istruzione Superiore Antonio Stradivari in Cremona, where he graduated as a luthier in 2015. Passionate about varnish materials and the reproduction of antique instruments, he honed his expertise by collaborating with prestigious workshops, including Filippo Fasser in Brescia.

Since 2018, Pierre has been working independently, dedicating himself to the creation and restoration of historical instruments. He has also specialized in varnishes, delving into traditional techniques while exploring new approaches. His research and knowledge have earned him international recognition through participation in conferences, workshops, and publications in specialized journals such as *The Strad*.

Convinced that knowledge exchange is essential to achieving excellence in his field, Pierre now shares his expertise as a lecturer and trainer, contributing to renowned institutions such as Casa Stradivari in Cremona, the Académie Rainier III in Monaco, and the Academia di Liuteria Piemontese, as well as world-famous workshops like Florian Leonhard in London and Éric Blot in Cremona.

Committed to preserving and transmitting traditional techniques while incorporating modern advancements, Pierre Flavetta has established himself as a leading figure in the field of lutherie and varnish preparation.

Contacts

Information sur les contenus pédagogiques / suivi de votre inscription / hébergement, restauration, logistique :
Comité Formation continue ALADFI (Paul Noulet) - campusformation@aladfi.com

Coloration des vernis à l'huile de la Renaissance

Session dispensée en anglais

Formateur : Pierre FLAVETTA

Date : du lundi 12 au vendredi 16 mai 2025 inclus
(les stagiaires sont invités à être sur place dès la veille)

Horaires : 8:30 – 12:30 et 14:00 à 18:00

Durée : 5 jours (40h)

Lieu : Ferme de Villefavard, 2 impasse de l'Eglise et de la cure, 87190 Villefavard

Nombre maximum de stagiaires : 10

Session dispensée en anglais

Public concerné et prérequis

Professionnel luthier souhaitant approfondir ses connaissances sur les vernis et les colorants de la Renaissance italienne.

Prérequis :

**Être luthier professionnel, artisan ou salarié, diplômé d'une école de lutherie.
Avoir une expérience minimale dans l'utilisation des vernis à l'huile.**

Objectifs de la formation

- 1. Acquérir les connaissances historiques et modernes des techniques et des matériaux utilisés dans la coloration des vernis à travers l'Histoire.**
- 2. Comprendre les mécanismes optiques et physico-chimiques impliqués dans la coloration des vernis.**
- 3. Maîtriser l'application des différentes techniques de coloration des vernis, notamment :**
 - **l'utilisation des pigments,**
 - **les colorants solubles et leur fixation,**
 - **les cuissons de résines,**
 - **les cuissons avec des réactifs métalliques.**
- 4. Comprendre les mécanismes esthétiques de la couleur dans des systèmes transparents.**
- 5. Savoir composer une couleur "dynamique" dans un système transparent.**
- 6. Aborder les techniques de retouches des vernis à l'huile**

Contenu de la formation

Sujets abordés pendant la formation :

- **Cours théorique sur l'histoire des vernis colorés à travers les époques.**
- **Cours théorique sur les pigments : leur histoire, leur préparation, leurs mécanismes et leurs utilisations.**
- **Atelier pratique sur l'utilisation des pigments transparents.**
- Atelier pratique sur la retouche avec l'aérographe et les vernis à l'eau
- **Cours théorique sur les colorants solubles et leur fixation.**
- **Atelier pratique sur la cuisson des vernis avec colorants solubles et leur fixation.**
- **Étude théorique sur la cuisson des résines.**
- **Atelier pratique sur la cuisson des résines.**
- **Cours théorique sur les mécanismes de perception de la couleur et des systèmes transparents.**
- **Atelier pratique sur la composition des couleurs et la retouche des vernis à l'huile**

<i>Contenu pédagogique et programme journalier</i>
--

Jour d'arrivée

- Présentation des formateurs et des stagiaires.
- Évaluation par les formateurs de l'expérience des stagiaires.

Jour 1

- Théorie générale des vernis colorés et leur histoire.
- Étude de la composition des vernis à l'huile pour la retouche et pour la fabrication
- Présentation des matériaux colorants
- Atelier pratique sur les différentes techniques d'application du vernis
- Atelier pratique sur la retouche avec l'aérographe et les vernis à l'eau

Jour 2

- Théorie et histoire des pigments transparents (étude des phénomènes optiques et implications esthétiques).
- Étude des analyses modernes effectuées sur les instruments de Stradivarius.
- Atelier pratique sur l'utilisation des pigments de la Renaissance et modernes.

Jour 3

- Théorie et histoire des colorants solubles et de leur fixation dans les vernis à l'huile.
- Étude de l'utilisation de la résine d'aloë du Cap et de Socotra dans l'Histoire.
- Cuisson des résines d'aloë dans le vernis.

Jour 4

- Étude de l'utilisation de la garance dans l'Histoire.
- Étude de l'utilisation de la garance comme colorant soluble et des mécanismes chimiques impliqués.

Jour 5

- Étude de la perception de la couleur et de l'esthétique des systèmes transparents.
- Atelier pratique : comment composer une couleur dynamique ?
- Atelier pratique sur les retouches de vernis **à l'huile**.

Moyens et méthodes pédagogiques

- Les supports d'enseignement se font par :
 - power point,
 - croquis,
 - démonstration en situation réelle.
- Pratique individuelle accompagnée pour chaque stagiaire,
- Une synthèse des problématiques rencontrées individuellement est proposée par les formateurs en fin de stage,
- Contrôle des acquis en fin de stage et mise en commun des résultats d'études de cas,

La liste du matériel commun à tous les stagiaires est envoyée avec la confirmation d'inscription. Une liste de matériel complémentaire adaptée au projet(s) individuel(s) de chacun (outillage, matières premières, produits techniques) est définie en amont avec le formateur.

Dans les deux cas, ce matériel est impératif pour pouvoir suivre la session.

Les stagiaires sont invités à prendre des notes et des photos pendant les interventions.

Modalités d'évaluation

L'évaluation des stagiaires en fin de stage est basée sur l'observation du formateur tout au long des mises en pratique par les stagiaires.

Cette formation donne lieu à la remise d'une attestation de présence.

Modalités d'accès

Remplissez le formulaire de demande d'inscription en ligne.

Le formulaire et le questionnaire des conditions requises sont envoyés à l'enseignant pour valider votre inscription. Un entretien peut être nécessaire en fonction de vos informations. Une fois la validation effectuée par l'enseignant, nous vous envoyons un email avec le lien pour finaliser l'inscription sur le site administratif aladfi et procéder au paiement.

Enfin, vous recevrez un email avec les détails pour organiser votre voyage, la liste du matériel à apporter au cours et le livret d'accueil.

Pour toute question durant le processus : campusformation@aladfi.com

Tarifs

Coût pédagogique (tarif d'inscription):

stagiaires bénéficiant de financements : 1 300 euros

stagiaires établis à l'étranger ou ne bénéficiant pas de financement : 650 euros

Pour tous renseignements concernant l'hébergement sur place merci de contacter campusformation@aladfi.com

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Référent PSH : Mélanie Kaltenbach melaniekaltenbach@icloud.com +33 6 14 65 07 81

Le formateur : Pierre FLAVETTA

Après des études en gestion forestière avec une spécialisation en botanique et sélection du bois, **Pierre Flavetta** décide de suivre sa vocation et intègre l'Istituto d'Istruzione Superiore Antonio Stradivari à Crémone, où il obtient son diplôme de luthier en 2015. Passionné par les matériaux de vernis et les reproductions d'instruments anciens, il affine son expertise en collaborant avec des ateliers prestigieux, notamment celui de **Filippo Fasser à Brescia**.

Depuis 2018, Pierre exerce en tant qu'indépendant, se consacrant à la fabrication et à la restauration d'instruments historiques. Il s'est également spécialisé dans les vernis, en approfondissant les techniques traditionnelles et en explorant de nouvelles approches. Ses recherches et ses connaissances lui ont valu une reconnaissance internationale, notamment par sa participation à des conférences, ateliers, et publications dans des revues spécialisées telles que *The Strad*.

Convaincu que l'échange de connaissances est essentiel à l'excellence dans son métier, il partage aujourd'hui son savoir en tant que conférencier et formateur, intervenant dans des institutions prestigieuses telles que **Casa Stradivari à Crémone**, **l'Académie Rainier III de Monaco**, et **l'Academia di Liuteria Piemontese ainsi que dans les ateliers mondialement renommés de Florian Leonhard à Londres et d'Éric Blot à Crémone**.

Soucieux de préserver et transmettre les techniques anciennes tout en intégrant les avancées modernes, Pierre Flavetta s'impose comme une figure incontournable dans le domaine de la lutherie et de la préparation des vernis.