

Retouche de vernis des instruments du quatuor : analyse, options et techniques

Iris Carr

Formation dispensée en anglais

Formatrice : Iris Carr

Dates : du lundi 11 au vendredi 15 mai 2025 inclus

(les stagiaires seront impérativement sur place dès la veille pour l'évaluation à 20h)

Durée : 5 jours (40h)

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

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

Nombre maximum de stagiaires : 6

Formation dispensée en : anglais

Public visé par la formation et prérequis

Cette formation est destinée aux luthiers professionnels et aux étudiants des écoles de lutherie. Il n'y a pas de prérequis, mais les stagiaires devront apporter deux ou trois instruments à retoucher et utiliser leurs propres pinceaux et pigments, selon la liste communiquée. Le vernis sera fourni.

Objectifs de la formation

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

1. **Identifier et analyser** les caractéristiques du vernis d'un instrument du quatuor (violon, alto, violoncelle) en vue d'une retouche adaptée.
2. **Présenter et justifier** les choix techniques réalisés lors de la préparation préalable de l'instrument (travail du bois effectué en amont).
3. **Réaliser une analyse structurée** des besoins de retouche en concertation avec le formateur, en définissant :
 - la technique appropriée,
 - les matériaux nécessaires,
 - les différentes étapes de mise en œuvre.
4. **Mettre en œuvre les techniques de retouche de vernis** (application, textures, nuances, fondus) conformément aux règles professionnelles de la restauration d'instruments du quatuor.
5. **Reproduire et ajuster des teintes de bois** en cohérence avec l'instrument restauré.

Campus ALADFI 2026 - Programme de formation « Retouche de vernis des instruments du quatuor » par Iris Carr
– Document validé 12.02.26

A.L.A.D.F.I., association des luthiers et archetiers pour le développement de la facture instrumentale, association loi 1901 basée au 53, Avenue Baudin, 87000 Limoges

N° SIRET : 45379933000015 – www.aladfi.com

Contact : aladfi@aladfi.com

6. **Adapter les textures et les couleurs du vernis** afin d'obtenir une intégration visuelle homogène et durable de la retouche.
7. **Évaluer la qualité du rendu obtenu** et procéder aux corrections nécessaires pour atteindre le niveau d'exigence attendu en restauration professionnelle.
8. **Choisir de manière autonome la technique de retouche appropriée**, parmi plusieurs scénarios possibles, en fonction :
 - de l'état de l'instrument,
 - du type de vernis,
 - du contexte de restauration.

Contenu pédagogique

Sujets abordés pendant la formation :

- Comprendre l'importance de la préservation du vernis original et du caractère réversible de tout ce que l'on entreprend
- Être conscient des enjeux globaux avant de commencer la retouche, s'assurer notamment qu'aucune retouche précédente ne vienne fausser l'approche de la nouvelle retouche de vernis
- Mener une retouche de vernis sur une large zone
- Lorsqu'une nouvelle pièce de bois a été ajustée, le cours traitera des techniques pour teindre le bois en se rapprochant au plus près de la teinte du bois d'origine, grâce notamment à l'emploi de procédés chimiques et des teintures à l'eau
- Comment couvrir les cassures et comment décider si une cassure doit être remplie par un vernis ou par une pâte à bois
- Quel type de pâtes à bois utiliser et comment les préparer, pour remplir des cassures ou bien des trous de vers lorsque cela est nécessaire
- Comment recréer une texture sur des zones où du vernis de remplissage a été utilisé à l'aide de racloirs
- Application du vernis de retouches, avec une attention particulière aux questions de brillance et de matité du vernis d'origine et aux aspects de transparence et d'opacité, grâce à l'usage minimal de vernis mélangé à l'alcool et appliqué avec un pinceau presque sec
- Être conscient et savoir jouer des interactions entre la couleur du vernis et de la sous teinte du bois
- Apprendre des techniques en trompe l'œil grâce au vernis de retouche en insistant sur les années de croissance ou sur les lignes médullaires par exemple.

Programme journalier

Le déroulement du programme journalier sera susceptible d'être adapté en fonction de l'avancée des travaux pratiques et des projets apportés par les étudiants.

Les stagiaires apporteront deux ou trois instruments qui nécessitent des retouches de vernis, les restaurations précédant les retouches de vernis devront être faites avant la formation. **Chaque jour**,

Campus ALADFI 2026 - Programme de formation « Retouche de vernis des instruments du quatuor » par Iris Carr – Document validé 12.02.26

A.L.A.D.F.I., association des luthiers et archetiers pour le développement de la facture instrumentale, association loi 1901 basée au 53, Avenue Baudin, 87000 Limoges

N° SIRET : 45379933000015 – www.aladfi.com

Contact : aladfi@aladfi.com

des discussions et des démonstrations auront lieu autour des différents instruments des stagiaires pour couvrir le plus de scénarios possibles.

Jour 1

Chaque stagiaire présente ses instruments devant la classe et le formateur propose une approche pour chaque zone qui a besoin d'être retouchée. A cette occasion le formateur vérifie si le travail du bois doit être revu avant d'entreprendre la retouche.

Toutes les zones où du vernis de remplissage doit être utilisé doivent être traitées le premier ou le deuxième jour. Ce travail doit être réalisé en priorité car le temps de séchage est d'un à deux jours. Les teintes du bois doivent être également réalisées en priorité puisqu'elles précèdent la pose du vernis de remplissage.

La première journée un cours théorique sera donné sur les différentes matières et matériels utilisés à l'occasion de la formation, où les obtenir ainsi que les techniques et produits utilisés pour nettoyer les instruments, les cassures et les vernis qui ne sont pas d'origine.

Jours 2 et 3

Les méthodes et exemples pour les teintes de bois, application du vernis de remplissage, et l'utilisation des racloirs, ainsi que toute question sur les retouches feront l'objet de démonstrations devant l'ensemble des stagiaires, ou bien auprès de chaque stagiaire, le formateur pourra intervenir sur les instruments des stagiaires et les observer appliquer eux-mêmes les techniques nouvellement acquises sur leurs propres instruments.

Jours 4 et 5

Une discussion de groupe reviendra sur les informations écrites données le premier jour et chacun pourra s'exprimer sur le travail qu'il a mené et les difficultés qu'il aura rencontrées.

Les **jours 4 et 5**, les finitions seront apportées aux travaux de retouches, en accord avec les surfaces adjacentes aux surfaces retouchées, en termes de texture et de brillance, notamment à l'aide de patines. Le formateur accompagnera chaque stagiaire individuellement, en fonction de son projet et de sa progression.

Il se peut qu'à l'issue des cinq jours de formation les travaux de retouches ne soient pas entièrement achevés, mais chaque stagiaire saura comment mener ses retouches vers l'étape finale.

Moyens et méthodes pédagogiques

Le formateur assurera un suivi individuel de chaque stagiaire en fonction de son projet et de sa progression.

Chacune des cinq journées comprendra des temps d'échanges collectifs et des démonstrations, en s'appuyant sur les instruments des stagiaires comme supports variés afin d'aborder le plus grand nombre de situations possibles.

Par ailleurs, le formateur évaluera l'évolution de chaque stagiaire au regard de l'évaluation initiale et des objectifs définis le premier jour.

À l'issue des cinq journées, tous les projets ne seront pas nécessairement entièrement finalisés, mais chaque stagiaire devra disposer d'une compréhension claire des étapes à poursuivre et de la manière d'aborder chaque situation de façon autonome.

Modalités d'évaluation

L'atteinte des objectifs de la formation sera évaluée :

- À la demande d'inscription, par un entretien téléphonique pour estimer le niveau initial mais surtout définir un projet personnel à chaque stagiaire
- Evaluation des acquis à l'entrée en stage par le formateur.
- En continu, au cours de la formation par l'interaction entre le stagiaire et le formateur lors du contrôle des exercices pratiques individuels
- En fin de session, par un questionnaire et par une table ronde de clôture de stage.

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 : **1400 euros TTC**
- Stagiaires établis à l'étranger ou ne bénéficiant pas de financement : **700 euros TTC**

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

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Campus ALADFI 2026 - Programme de formation « Retouche de vernis des instruments du quatuor » par Iris Carr – Document validé 12.02.26

A.L.A.D.F.I., association des luthiers et archetiers pour le développement de la facture instrumentale, association loi 1901 basée au 53, Avenue Baudin, 87000 Limoges

N° SIRET : 45379933000015 – www.aladfi.com

Contact : aladfi@aladfi.com

Référente pour les personnes en situation de handicap : Amélie de Lavenère - +336 87 48 17 09 ou coordination@aladfi.com

Votre formatrice

Iris CARR, luthière à Woodbridge (UK) spécialisée dans la haute restauration des instruments du quatuor a enseigné à de nombreuses occasions ces dernières années :

- Cologne en 2012
- West Dean Campus (UK) en 2015, 2017 et 2019 (organisé par la BVMA)
- Oberlin Campus (USA) 2016 et 2018
- Tottori Violin Making School (Japan) et enseignement à Poznan, Poland in 2018
- Sessions de formation pour des luthiers à Le Bois de Lutherie in Fertans, France (formations organisées par l'ALADFI)
- Cours en ligne depuis l'année 2021 notamment Neck Graft Course et Crack Repair Course

Contacts

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

Retouching of quartet instruments: analysis, choice and technique

Iris Carr

Session taught in English

Instructor: Iris Carr

Date: from Monday 11th of May to Friday 15th of May inclusive (trainees are invited to arrive the day before)

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

Duration: 40 hours spread over 5 days

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

Maximum number of participants: 6

Session conducted in: English

Target audience for training and prerequisite

This course is for professional makers and violin making students.

The only prerequisite for the course is that trainees must bring two or three instruments where retouching is required and use their own materials like brushes and pigments as stated in the list the participants received in advance. The varnish will be provided.

Training objectives

By the end of the training course, the trainee will be able to:

1. **Identify and analyse** the characteristics of the varnish on an instrument of the violin family (violin, viola, cello) in order to determine an appropriate retouching strategy.
2. **Present and justify** the technical choices made during the prior preparation of the instrument (wood repairs and structural work completed beforehand).
3. **Carry out a structured assessment** of the retouching requirements, in consultation with the tutor, by defining:
 - the most suitable retouching technique,
 - the materials and media to be used,
 - the sequential stages necessary to achieve an optimal result.
4. **Implement varnish retouching techniques** (application methods, texture matching, colour matching, blending and layering) in accordance with professional standards in the restoration of violin family instruments.
5. **Reproduce and adjust wood colouring (ground and stain work)** to ensure chromatic coherence with the original instrument.
6. **Match varnish texture, transparency and colour** in order to achieve seamless visual integration of the retouch within the original surface.

Campus ALADFI 2026 - Programme de formation « Retouche de vernis des instruments du quatuor » par Iris Carr
– Document validé 12.02.26

A.L.A.D.F.I., association des luthiers et archetiers pour le développement de la facture instrumentale, association loi 1901 basée au 53, Avenue Baudin, 87000 Limoges

N° SIRET : 45379933000015 – www.aladfi.com

Contact : aladfi@aladfi.com

7. **Assess the quality of the finished retouching work** and carry out any necessary adjustments to meet professional conservation standards.
8. **Independently select the appropriate retouching method** from a range of possible approaches, according to:
 - the condition of the instrument,
 - the nature and composition of the original varnish,
 - the specific conservation or restoration context.

Educational content

Topics studied during the course:

- learning about the importance of preservation of original varnish and the reversibility of everything we do
- Being aware of the bigger picture when starting any retouching, like making sure any previous retouching doesn't distort the original picture
- how to approach larger areas where retouching is required
- where a new piece of wood has been fitted, the course covers the approach of how to colour the wood to match it as close as possible to the original wood including chemical and water staining
- how to seal cracks and deciding whether a crack needs just filler varnish or a type of wood filler
- what type of wood filler to use in cracks or worm tracks when necessary and how to prepare it
- creating texture over areas where filler varnish has been applied using a scraper
- application of the retouch varnish, taking particular care to get the right mattness or shininess to match to the original varnish as well as the transparency or opacity required and using a minimal amount of retouch varnish mixed into the alcohol with a very dry brush
- being aware or varying the colour of the retouch varnish depending on the ground
- learning how to fool the eyes when applying retouching like enhancing grainlines or following medullary rays

Daily program

The daily schedule may be adjusted based on the progress of practical work.

Trainees will bring two or three instruments with them that have needed repairs with all the woodwork completed or instruments that require areas of retouching.

Day 1

On the first day, every trainee presents their instruments they have brought with them to the whole class and the teacher suggest the approach to each area on the instrument that needs attention. At this stage, the teacher confirms if any woodwork needs a little more attention if required.

It is imperative that all areas on the instruments that need an application of filler varnish are approached first as there is a drying time of 1-2 days, so the application needs to happen on the first or

Campus ALADFI 2026 - Programme de formation « Retouche de vernis des instruments du quatuor » par Iris Carr – Document validé 12.02.26

A.L.A.D.F.I., association des luthiers et archetiers pour le développement de la facture instrumentale, association loi 1901 basée au 53, Avenue Baudin, 87000 Limoges

N° SIRET : 45379933000015 – www.aladfi.com

Contact : aladfi@aladfi.com

at the latest on the 2nd day. This means any staining of new wood also needs to happen as soon as possible as the filler varnish is applied after the staining of the wood.

On the first day, the students will also receive a handout covering all the different materials that will be used during the week and where to obtain them from as well as covering other areas like the cleaning of instruments and cracks and the removal of non-original varnish.

Day 2 & Day 3

The examples and methods of staining the wood, preparing wood filler, applying filler and scraping it as well as the whole array of the retouching method will be presented by means of demonstrations before the students as a group and individually with the teacher applying these techniques on the students' instruments as well as observing them applying the newly learned techniques on their own instruments themselves.

Day 4 & Day 5

On day 4, there will be a group discussion talking through the handouts that were given out on day 1 and exploring how everyone is getting on with their projects and possible problems they are encountering.

Day 4 & 5 will include the finishing of an area where the retouching has been completed, making sure the area blends naturally into the original varnish in terms of shininess and texture. The application of patina is another method that is explored towards the end of the week.

Teaching methods

The teacher will follow up with each trainee individually according to his project and his progress.

Each of the 5 days will have group discussions and demonstrations, using the students' instruments varied examples to cover as many different scenarios as possible.

In addition, the teacher will evaluate each student's case compared to the Day 1 evaluation and goals.

By the end of the 5 days, not all projects may be completely finished but every students should have a clear idea how to continue with each scenario on his own.

Evaluation methods

Achievement of the training objectives will be evaluated:

- Upon application, a telephone interview is conducted to assess the initial level and, above all, to define a personal project for each trainee.
- at the start of the course by the instructor.
- Continuously, during the course, through interaction between the trainee and the trainers during the individual practical exercises.
- At the end of the session, by means of a questionnaire and a round table discussion at the end of the day.

A certificate of attendance will be issued.

Access procedures

Complete the online registration request form.

The form and the prerequisite questionnaire are sent to the instructor to validate your registration. An interview may be necessary depending on your information.

Once validated by the instructor, we will send you an email with the link to finalize registration on the ALADFI administrative site and proceed with payment.

Finally, you will receive an email with details to organize your trip, the list of materials to bring to the course, and the welcome booklet.

For any questions during the process: campusformation@aladfi.com

Fees

Tuition fees:

- Participants with funding: **1400 euros** (tax included).
- Participants based abroad or without funding: **700 euros** (tax included).

For information on accommodation, please contact campusformation@aladfi.com.

Disabilities

Disability Referent: Amélie de Lavenère - +336 87 48 17 09 or coordination@aladfi.com

Your instructor

Mrs. Iris CARR, violin maker/restorer at Woodbridge (UK) specialist in fine instruments restoration who has taught multiple courses over the years:

- A workshop in Cologne in 2012
- West Dean Campus (UK) in 2015, 2017 and 2019 (course organised by the BVMA)
- Oberlin Campus (USA) in 2016 and 2018
- Tottori Violin Making School (Japan) and teaching in Poznan, Poland in 2018
- Short courses for French and European luthiers at Le Bois de Lutherie in Fertans, France (courses organised by the ALADFI)
- Teaching at Villefavard in May 2023 organised by the ALADFI and at the Chicago Violinmaking School in October 2023
- Online courses available since 2021 including a Neck Graft Course and Crack Repair Course

Campus ALADFI 2026 - Programme de formation « Retouche de vernis des instruments du quatuor » par Iris Carr
– Document validé 12.02.26

A.L.A.D.F.I., association des luthiers et archetiers pour le développement de la facture instrumentale, association loi 1901 basée au 53, Avenue Baudin, 87000 Limoges

N° SIRET : 45379933000015 – www.aladfi.com

Contact : aladfi@aladfi.com

Contacts

For information on educational content / monitoring your registration / accommodation, meals, logistics: **ALADFI Continuing Education Committee (Amélie de Lavenère)**
campusformation@aladfi.com