

Le 20 décembre 2023

Les procédés liquides

Outils et matériaux

Marion Gouriveau
mariongouriveau@live.fr

Procédés liquides

1. Encres :

Encres au carbone

Encres métallo-galliques

Encres de couleurs anciennes

Encres modernes

2. Aquarelles

3. Gouaches

Encres au
carbone

Encres métallo-galliques

Encres de couleur (anciennes)

Encres modernes

Aquarelle

Gouache

Encres

De manière générique, une encre est une préparation fluide, semi-fluide ou en pâte, noir blanche ou de couleur, spécialement composée pour le dessin à la plume ou au pinceau pour le lavis, la calligraphie, l'impression.

L'encre est une substance liquide composée d'éléments organiques ou végétaux mélangés à un liant pour maintenir le colorant en suspension.

Nuancer la définition en précisant que l'encre est utilisée liquide mais peut-être conservée sous forme solide (l'encre de Chine).

Encres au
carbone

Encres métallo-galliques

Encres de couleur (anciennes)

Encres modernes

Aquarelle

Gouache

Encres

Un liant : liquide filmogène faisant fonction pour les pigments véhiculés d'agglutinant, de diluant et d'adhésif sur le support impliqué. Cette substance est plus ou moins volatile. On peut avoir des liants aqueux : colles, gommes... des liants oléagineux : les huiles, lin, noix... des liants en émulsion : les cires, résines naturelles ou synthétique, le blanc d'œuf (qui peut aussi être rangé dans la catégorie des liants protéiniques...)

Un pigment : substance colorée d'origine minérale ou organique, généralement insoluble qui colore la surface sur laquelle on l'applique sans pénétrer les fibres. Le pigment peut être broyé et mis en suspension dans un milieu où il est insoluble pour peindre ou compacté avec un liant pour donner un pastel ou un crayon.

Un colorant : substance colorée naturelle ou synthétique qui peut se fixer à une matière pour la teindre. Le colorant fixé sur un substrat minéral (comme le sel d'aluminium) peut être utilisé comme pigment.

Encres au carbone

Encres métallo-galliques

Encres de couleur (anciennes)

Encres modernes

Aquarelle

Gouache

Encres

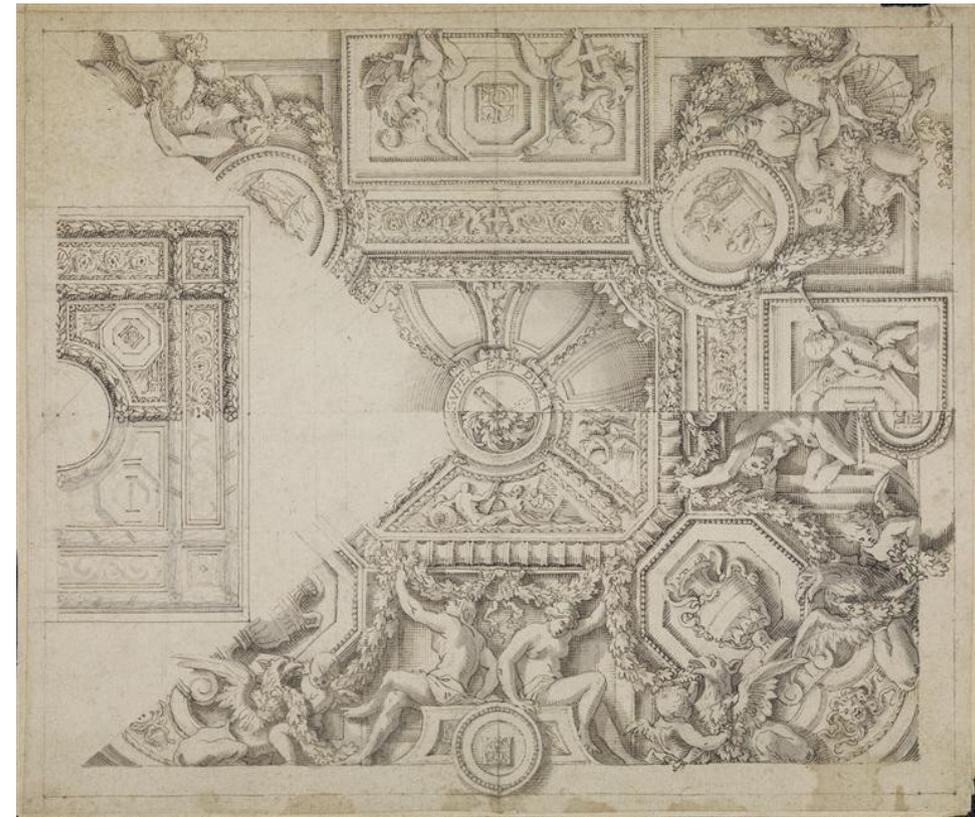
Outils : pinceau et plume

Ligne et détails

Lavis, donner de l'intensité

Zhou Zhilong, *Pure harmony*, 1987, Musée Cernuschi, Paris

Dorigny Michel (1617-1665), *Dessins préparatoires pour un décor de plafond du château de Vincennes*, 1659, Charenton-le-Pont, Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

Encres au
carbone

Encres métallo-galliques

Encres de couleur (anciennes)

Encres modernes

Aquarelle

Gouache

Encres

Outils : pinceau et plume

→ Ligne et détails

↓
Lavis, donner de l'intensité

Lavis : Manière de colorier, d'ombrer ou de rehausser un dessin par des applications légères, souples et translucides de couleurs largement étendues d'eau et passées soit en aplat, soit en fondu.

Plus on ajoute de l'eau moins la couleur sera intense. Le lavis peut être mise en œuvre avec de l'encre ou de l'aquarelle.

Par extension, le lavis désigne un dessin obtenu par cette technique.

Zhou Zhilong, *Pure harmonie*, 1987, Musée Cernuschi, Paris

Encres au
carbone

Encres métallo-galliques

Encres de couleur (anciennes)

Encres modernes

Aquarelle

Gouache

Outils pour les procédés liquides

Plumes

Plumes végétales : Antiquité égyptienne

→ roseau/bambou

Calames

Outils pour les procédés liquides

Calames

Tige de roseau

On dénude les tiges encore sur pied pour que le soleil les durcisse.

Après récolte, on les fait sécher dans une pièce fermée pendant 6 mois.

Calames

Outils pour les procédés liquides

Plumes

VIème-VIIème siècle : remplacé par plume animale

→ Oies, corbeau, cygne, aigle, vautour

Plume d'oie

Outils pour les procédés liquides

Plumes

Plumes métalliques sur un manche en bois, développement au XVIIIème lié au savoir de la tôle métallique

Pinceau

Depuis Antiquité égyptienne : fibres de palmier

Asie : bambou ou jonc

400 av.J-C en Chine, poils d'animaux sans manche

Virole métallique n'apparaît qu'au XVIIIème siècle

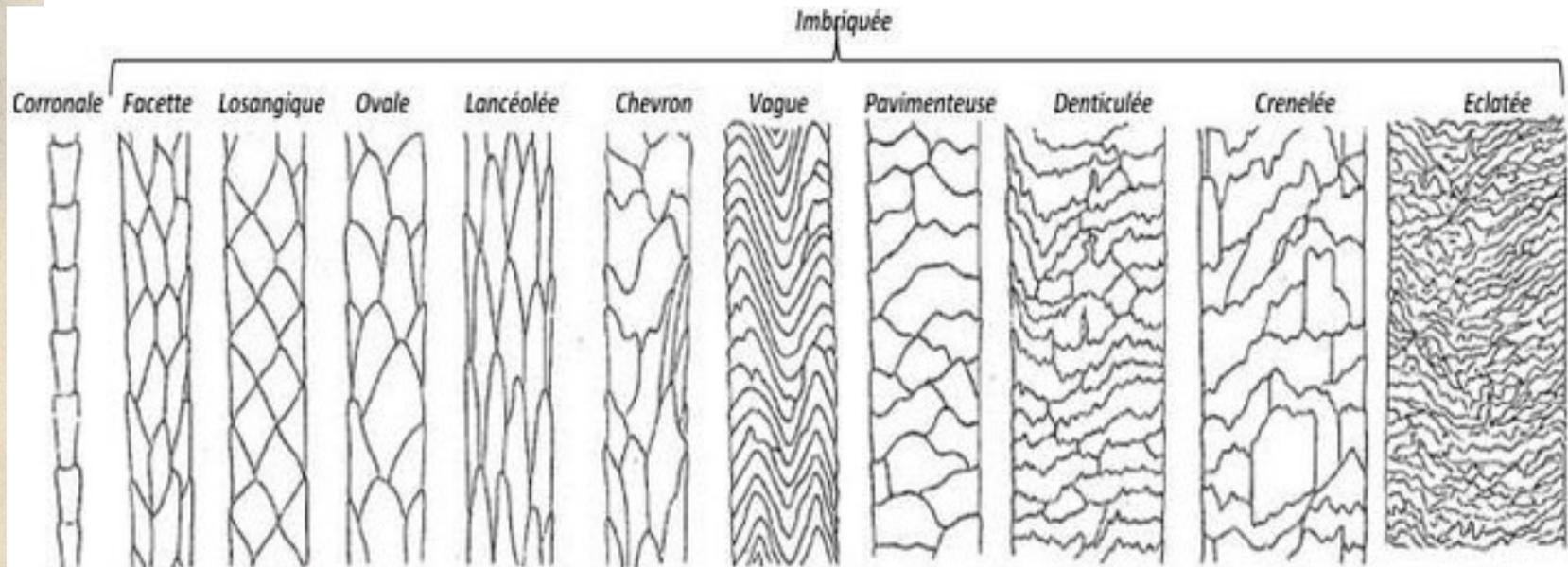

Poils naturels

Poils synthétiques

Outils pour les procédés liquides

Soie de porc, martre, écureuil « petit gris » : hydrophilie différente selon le type d'écaille du poil et son diamètre

Ecailles losangiques : aspect grillagé → Genette

Ecailles lancéolées : ovales, allongées, ordonnées → Renard, Mustélidés, Mulot

Ecailles pavimenteuses : sinueuses, désordonnées → Mustélidés, Viverridés, Félidés

Ecailles denticulées : contour des écailles montre de nombreux pics → Mustélidés, Félidés, Rongeurs, Bovidés

Ecailles crénelées : ressemblent aux précédents avec des cassures abruptes : aspect érodés → Renard, Blaireau, Loutre

Encres au carbone

Très ancienne : Égypte, Mésopotamie, monde gréco-romain, Chine

Noir de carbone : obtenu par la combustion de plusieurs matières
mélange avec un liant (gluci, lipi ou protéinique) qui va permettre de
créer un film : éviter la pulvérulence

Encre chinoise sous forme de bâtonnet,
en Occident sous forme liquide.

Encres au
carbone

Encres métallo-galliques

Encres de couleur (anciennes)

Encres modernes

Aquarelle

Gouache

L'Ermite, Fragonard Jean-Honoré (1732-1806), 18e siècle, lavis d'encre de Chine, Tournus, Hôtel-Dieu, musée Greuze

Encres métallo-gallique

IIIème siècle avant notre ère : teinture pour le cuir

En tant qu'encre : **1025** mention par un lettré du Moyen-Orient Ibn-Badis

Comme encre, usage en Europe dès le **VIIème siècle**

Usage courant à partir du **XIVème siècle**

© <https://toysondor.files.wordpress.com/2013/05/galle-du-chene.jpg>

Excroissance qui pousse sur un arbre :
cocon pour faire pousser une larve
On récupère le tanin de la galle

Écorce du chêne, bogue de noix

Acide gallique + sels métalliques sulfate de fer

+ liant : gomme arabique ou de fruitier

+ vinaigre pour empêcher les résidus
métallique

+ amidon de farine comme épaississant

+fiel de bœuf comme tensio-actif pour
permettre un meilleur étalement de l'encre

Encres métrallo-gallique

Encre qui s'altère avec le temps :
brunissent et peuvent former des
trous altération dues aux éléments
métalliques

Giovanni Francesco Barbieri dit Le
Guerchin, *Saint Sébastien, Saint Roch et
l'Archange Saint Michel*, XVIIème siècle,
plume et encre métrallo-gallique noire-
brune, lavis brun et traces de sanguine

Encres de couleur (anciennes)

Bistre : à partir de suie de bois que l'on fait bouillir dans de l'eau. Par décoction, il ne reste qu'un liquide brun.

Jean-Honoré Fragonard, *Contes de la Fontaine*, XVIIIème siècle, plume, pinceau, lavis, bistre, pierre noire sur papier vergé, Musée du Petit Palais, Paris

Sépia : sécrétion de la seiche ou du calmar. Pigment : mélanine + gomme arabique.

Mélange possible avec d'autres pigments pour modifier la couleur.
Encre très foncée, pâlit avec le temps

René Guillotin (1814-1861), *Popes devant leur mesure. Ayama, 6 avril 1841*, Musée du Quai Branly, Paris

Encres au
carbone

Encres métallo-galliques

Encres de couleur (anciennes)

Encres modernes

Aquarelle

Gouache

Sépia : sécrétion de la seiche ou du calmar. Pigment : mélanine
+ gomme arabique.

Mélange possible avec d'autres pigments pour modifier la couleur.

Encres de couleur : pigment+liant et gomme arabique.

Difficile de faire la différence avec l'aquarelle

Encres modernes

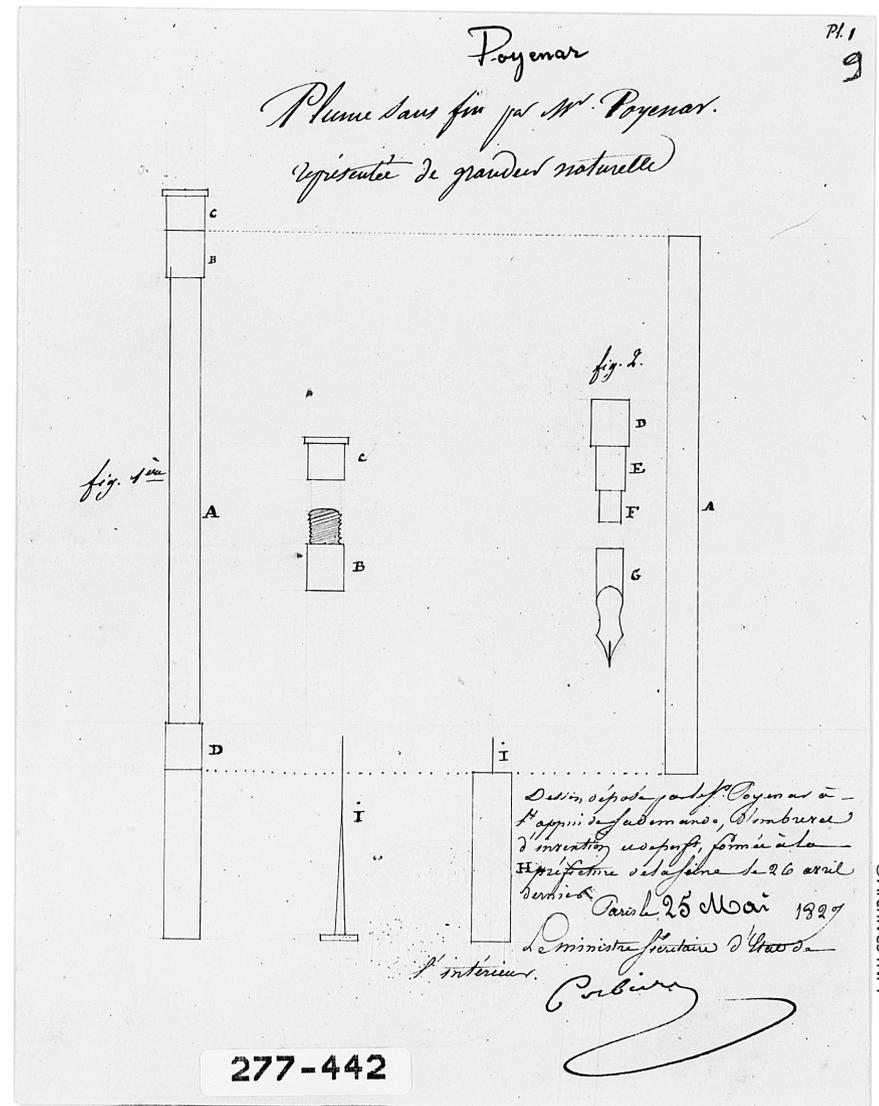
Idée de stylo :

Léonard de Vinci, plume à
réservoir

1827, Petrache Poenaru

plume avec réservoir à pompe

Brevet de la plume sans fin
portative, s'alimentant d'encre
d'elle même déposé en France par
Petrache Poenaru

Encres au
carbone

Encres métallo-galliques

Encres de couleur (anciennes)

Encres modernes

Aquarelle

Gouache

Idée de stylo :

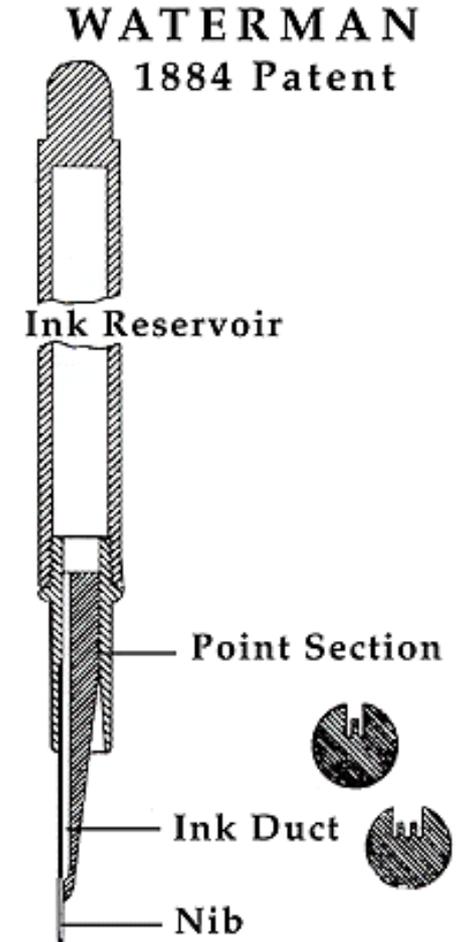
Léonard de Vinci, plume à réservoir

1827, Petrache Poenaru plume avec réservoir à pompe

1884, Lewis Waterman conduit fin qui ralentit la progression de l'encre

1889, John Parker améliore le fonctionnement

Fonctionnement du stylo breveté par Waterman, qui utilise la loi de la capillarité pour réguler le débit de l'encre : plusieurs petits canaux conduisent l'encre à la plume.

Idée de stylo :

Léonard de Vinci, plume à réservoir

1827, Petrache Poenaru plume avec réservoir à pompe

1884, Lewis Waterman conduit fin qui ralentit la progression de l'encre

1889, John Parker améliore le fonctionnement

1938, Lazlo Biro, stylo à bille

Le Baron Bich (1914-1994) :

→ micro-conduit et encre grasse

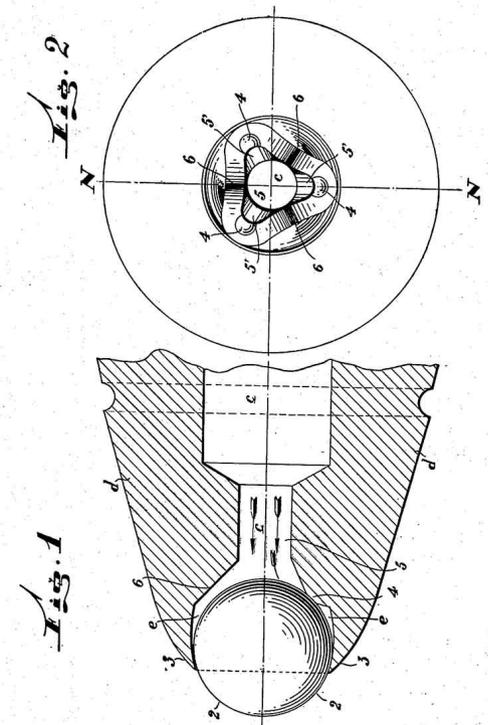
Brevet Lazlo Biro, micro-conduit et
bille pour appliquer l'encre sur le
papier, 1945

Dec. 11, 1945.

L. J. BIRO
WRITING INSTRUMENT
Filed June 17, 1943

2,390,636

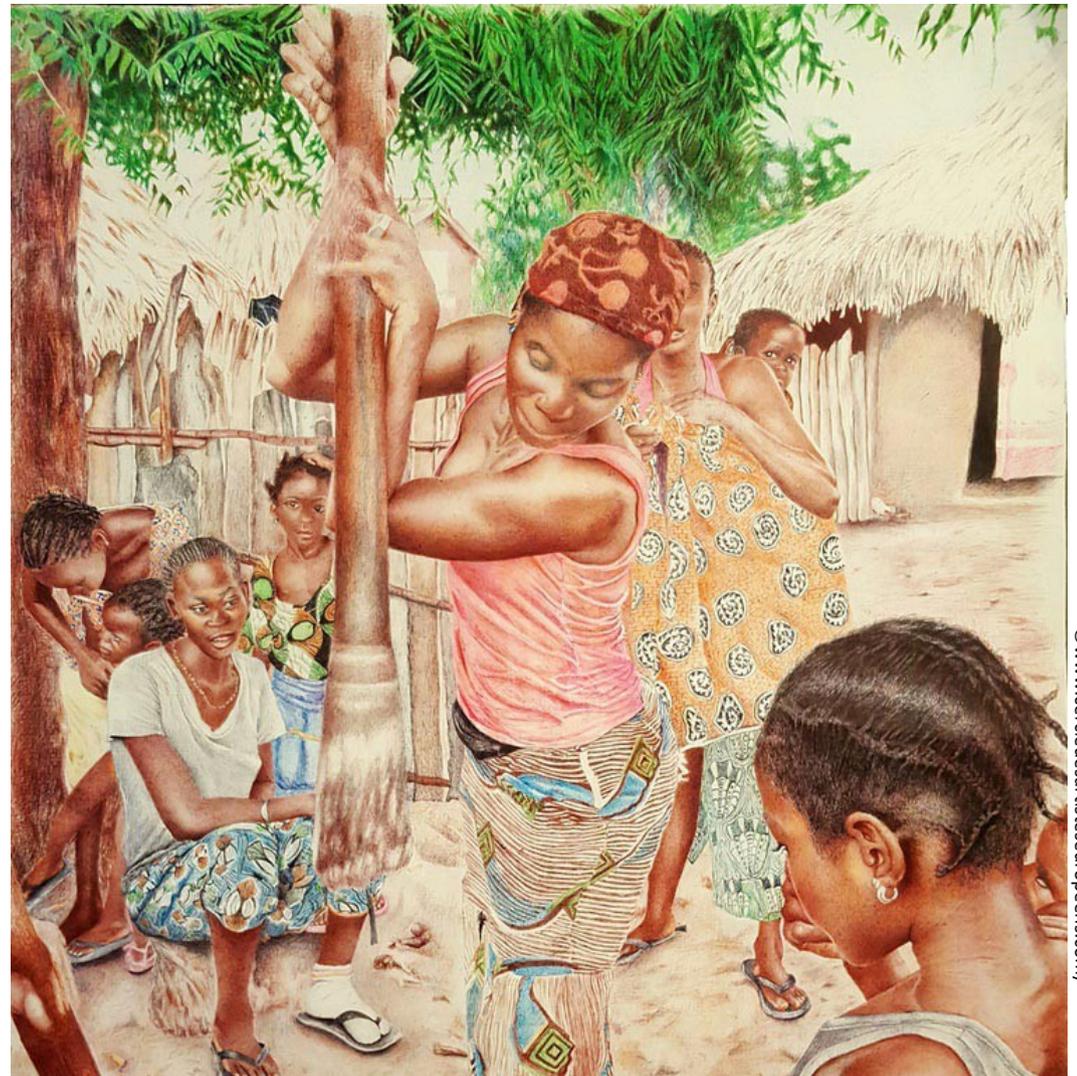
3 Sheets-Sheet 1

Inventor
L. J. Biro
334 Cascoot Downing Street
Attorneys

Encres stylo plume, stylo bille, feutre : colorant à l'aniline, XIXème siècle

L'aniline est un hydrocarbure issu du goudron de houille, lui même sous produit de la distillation de la houille.

Serge Noël, Sans
titre, non daté, stylos
à bille de couleur.

Encres au
carbone

Encres métallo-galliques

Encres de couleur (anciennes)

Encres modernes

Aquarelle

Gouache

Encres stylo plume, stylo bille, feutre : colorant à l'aniline, XIXème siècle

L'aniline est un hydrocarbure issu du goudron de houille, lui même sous produit de la distillation de la houille.

stylo feutre : même matériau mais l'outil est différent :
pointe en fibre de laine puis fibres acryliques, XXème siècle

→ Dessin d'architecte
sur calque

Anger Roger (1923-2008),
Auromodèle : étude, plan,
1969, Centre Pompidou, Paris

Aquarelle : utilisation depuis l'Antiquité, développement XVIIIème siècle, surtout en Angleterre puis XIXème dans toute l'Europe

Pigments agglomérés par gomme arabique (dans l'eau) + un plastifiant (glycérine) + tensio-actif pour permettre l'étalement (fiel de bœuf)

En tubes ou en petits godets secs : travail en extérieur

Albrecht Durer, *Aile de rollier bleu*, 1512, Musée de l'Albertina, Vienne

Richard Westall (1766-1836), *Nymphe entourée d'Amours*, probablement 1793, Wallace collection, Londres

Gouache : pigment + charge (CaCO_3) + un plastifiant (miel, glycérine) + tensio-actif pour permettre l'étalement (fiel de bœuf)

Enluminures peintes au Moyen-Age qui peuvent être apparentée à de la gouache : aquarelle + charges minérales

©BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Jörg P. Anders

La Bible de Toggenburg : les fils du roi David remportent la victoire sur leur ennemis, XVème siècle, Kupferstichkabinett, Berlin

©Sèvres - Manufacture et musée nationaux, Dist. RMN-Grand Palais / Manzara

Antoine Gabriel Willermet, *Vase Clodion, éléments décoratifs*, fin XIXème siècle, Manufacture et musée nationaux, Sèvres

Gouache/Aquarelle :

1832 : En Angleterre, association du chimiste William Winsor et de l'artiste Henry Newton

1835 : premières aquarelles humides à base de glycérine vendues en godets.

1840 : seringues en verre avec piston

1842 : brevet du bouchon vissé

<https://www.winsornewton.com/>

1840 : seringue en verre, avec piston

