

DOSSIER DE PRESSE 2023

Sophie Theodose

LUXE & PARCHEMIN

Délicat, nécessitant connaissance et **maitrise technique mise au service de la création**, le **dialogue direct avec le parchemin** est le cœur de l'engagement de Sophie Theodose.

Prétexte à la couleur, l'enluminure vient accompagner cette **transformation de la matière**.

Patience, minutie et passion sont les clés de voute de cette création exigeante.

Après plus de quinze années passées dans le domaine de la haute couture Sophie Théodose s'est **formée en 2005 au métier d'enlumineur**. Très vite elle a initié sa propre démarche créative de manière professionnelle.

Prenant le contrepied des idées reçues concernant l'enluminure, elle décide de développer **le concept d'enluminure nomade**: devenu objet d'art, **le parchemin enluminé se libère des livres** pouvant être facilement déplacé pour une mise en valeur idéale.

Dans cet esprit, elle crée des luminaires, des panneaux recto/verso à suspendre, des sculptures, **tissant, plissant, découpant** le parchemin. Les **touches d'or et de couleurs** viennent compléter ses œuvres. Parfois, le papier maché (travaillé tel du grès ou du granit) se mêle avec élégance apportant un contraste avec le luxe du parchemin.

“ le parchemin enluminé
se libère des livres ”

SOPHIE THÉODOSE

Sophie Théodose est née en Normandie en 1966.

Attirée très jeune par le dessin et l'art, elle obtient le **diplôme ESMOD en stylisme et modélisme**, puis travaille pendant une quinzaine d'années dans le **monde de la mode et de la haute couture**.

En 2005, elle décide d'opérer une **reconversion totale**. Sa **passion pour l'enluminure** l'incite à suivre une formation poussée auprès de **Benoît Cazelles, maître enlumineur à Lisieux**. Ce dernier lui fait alors découvrir la création contemporaine, et l'encourage à s'y consacrer pleinement.

En 2009 commenceront ses premières expositions. La même année, elle devient **membre actif des Ateliers d'Art de France**.

Ce statut n'est décerné qu'aux artistes dont **les pièces sont intégralement conçues et fabriquées dans un atelier d'art en France**.

En 2019, elle est **référéncée par la Fondation Michelangelo** et figure dans le *HomoFaber Guide*.

En 2022, elle participe aux Biennales Homo Faber à Venise puis Révélation à Paris et est **référéncée par la fondation Remy Cointreau**.

INTERNATIONAL

Expositions à Londres New-York, Miami, Tokyo, Venise, Luxembourg, et Arabie Saoudite

EXPOSITIONS

2018, exposition au Duché de Luxembourg *De mains de maîtres*
Avril 2022, biennale *HomoFaber* à Venise
Juin 2022, *Révélation* au Grand palais éphémère à Paris

PRIX PATRIMOINE DES ATELIERS D'ART DE FRANCE

En 2018, prix Patrimoine des Ateliers d'Art de France région Ile-de-France, avec le triptyque « les Heures de Marguerite »

SALONS

2011-2017, participations au salon *Maison&Objet* entre 2011 et 2017
Depuis 2018, participation au Salon International du Patrimoine Culturel (SIPC) au Carrousel du Louvre à Paris.
Depuis 2022, participation aux *Rendez-vous de la Matière / Archistorm*

GALERIES

Exposition à la galerie *French Arts Factory* et au concept store *Empreintes* à Paris.

LE PARCHEMIN

Matériau traditionnel de l'enlumineur, ce support impose ses caractéristiques à l'œuvre — **coloris et irrégularités propres à chaque épiderme**, jeu de la peau suivant l'humidité ambiante, etc. —, et la rend ainsi **unique**.

Le parchemin est issu de l'industrie agro-alimentaire. De vulgaire déchet, en passe d'être mis au rebus, il est **revalorisé** et devient ainsi **un matériau luxueux**.

Sophie Théodose utilise des **parchemins de chèvre, chevreau, agneau ou veau** en provenance de **parcheminiers Français réputés**.

L'OR

Loin d'être une simple couleur, l'or est celle qui les domine toutes grâce à son **grand éclat**. Inaltérable et incroyablement brillant, on lui prête des qualités divines depuis des millénaires.

C'est une des rares **matières précieuses** à conserver toutes ses propriétés sans la moindre altération après avoir été **recyclée**... Et ce à l'infini !

Les procédés permettant son utilisation sont multiples : dorure à l'amalgame, à l'encre d'or, à la feuille sur mordant ou assiette...

Sophie Theodose utilise des **feuilles d'or véritable** et le rend étincelant en le **brunissant avec une pierre d'agate**.

LES PIGMENTS

La nature foisonne de couleurs, le ciel, la terre, l'eau et le feu en sont l'illustration.

Trouver des matériaux tant minéraux, végétaux qu'animaux, capables de la générer, est un défi sans cesse relevé.

Leur dénomination est à elle seule un voyage : bleus de lapis-lazuli ou d'azurite, bleu de Prusse, vert oxyde de Chrome, jaune de Mars., rouge de bois Brésil, rouge de Venise, noirs de pêche ou de fumée...

Sophie Théodose met **un point d'honneur à se fournir exclusivement auprès de fabricants de couleurs français.**

Au plus près de ces **pigments naturels**, elle travaille également avec des gouaches extra-fines, seules à être préparées en majeure partie à la gomme arabique.

LE PAPIER MACHÉ

Le papier maché par son **côté brut** et son **allure de grès ou de granit** que lui donne Sophie Théodose, apporte un contraste de matière étonnant.

En **totale opposition avec la sensualité du parchemin** les deux opposés s'attirent et se rejoignent dans des **sculptures minérales.**

Cette facette de son travail arrive tout logiquement dans son **approche des techniques anciennes** : si le parchemin est un matériau revalorisé, le papier maché l'est tout autant. Cette **récupération de chutes de papier** contribue également aux **valeurs esthétiques, techniques et éthiques** que Sophie Théodose recherche.

UN APPRENTISSAGE DANS LES REGLES DE L'ART

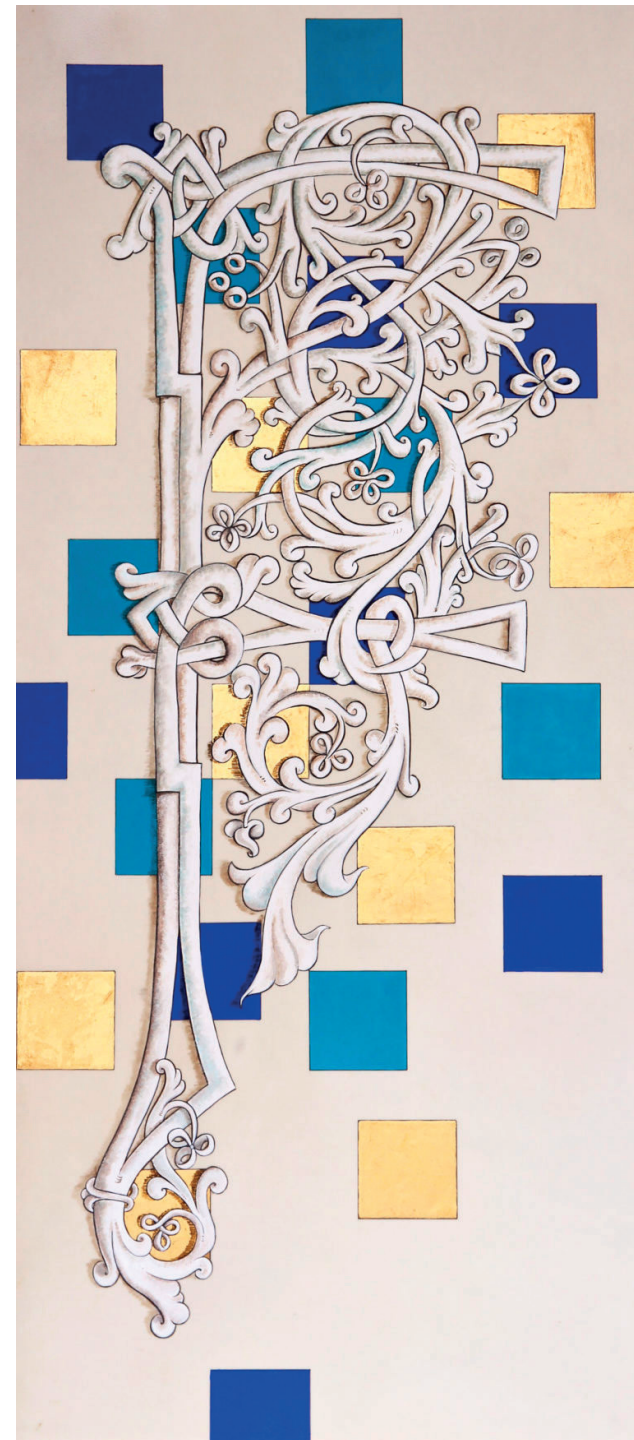
L'enluminure est un **art séculaire** que le Moyen Âge nous a légué et qui lui reste souvent associé. C'est la raison pour laquelle les premiers pas des enlumineurs d'aujourd'hui suivent en général la trace des maîtres anciens.

Ce fut le cas de Sophie Theodose s'imprégnant ainsi des normes de cet art et des **univers roman (son préféré) et gothique**.

Tout apprentissage nécessite un **maître**, ce fut **Benoît Cazelles**, référence de l'enluminure contemporaine, qui lui insuffla les bases de **la création et l'exigence** qu'elle requiert. Il lui permit d'intégrer les codes dont elle allait progressivement s'affranchir pour **mieux intégrer et mettre en valeur le parchemin**.

Ses **premières enluminures furent classiques** s'inscrivant dans le **respect de la tradition**, tant par l'aspect technique — l'usage du parchemin, des pigments, de l'or et du cerne noir — que par l'aspect graphique.

Mais déjà **le rendu graphique est nettement tourné vers la modernité** avec une volonté d'en faire un objet décoratif telle cette « lettrine F » inspirée d'un motif du XIème siècle et agrandie en un panneau de 90 cm de haut.

Rubans de pierre

D'après la Vie de St Remacle,
Abbaye de Stavelot.
XIe siècle.

Initiale F formée de rubans
de pierre noués aux
croisements et aux
extrémités.

Feuilles d'or sur mordant,
encre et gouaches extra-fines.
Sur gainage de parchemin
de chèvre.

Dimensions 40x90cm.

L'ENLUMINURE NOMADE

Placée à l'origine dans les codex, l'enluminure a principalement été encadrée et reléguée sur les murs lorsque cette pratique a décliné.

De façon plus ou moins confidentielle l'utilisation du parchemin a quant à elle perduré dans l'ameublement (retenons le très réputé Jean Michel Frank dans les années 1930/1940).

Or, prenant le contre-pied de cette tendance, Sophie Théodose s'est attachée à faire évoluer ses œuvres du mural vers l'objet d'art, développant ainsi un concept de **parchemin nomade**, libérée des contraintes du gainage. Créations qui, à l'instar de nos intérieurs contemporains modulables, pourraient modeler leur présentation en fonction de leur environnement.

Toujours dans une volonté de transformer l'œuvre en un objet maniable, Sophie Théodose décline ses parchemins enluminés en luminaires, panneaux décoratifs ou en sculptures.

Ainsi pour l'architecte David T'Kint, elle crée deux bouquets aériens de 1,80m de haut, en bronze et parchemin.

Le parchemin enluminé se fait objet d'art et s'adapte à une décoration en perpétuelle évolution.

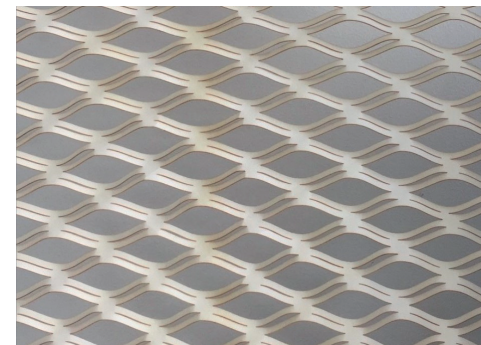
EXPLORATION DE MATIÈRES

Le parchemin se travaille de multiples manières : tressé, avec du relief, découpé au laser ou au scalpel, peint, doré, froissé... **cette matière offre ses facettes translucides ou opaques.**

Sophie Theodose n'hésite pas à travailler **avec les chutes de parchemin** qu'elle amalgame avec de la colle de peau., telle la sculpture *Ondes* ci-contre.

Elle n'hésite pas non plus à **le marier à une autre matière** qu'elle fabrique elle-même : **le papier maché.** A l'opposé de la douceur du parchemin, le papier maché qu'elle met en œuvre a le rendu rugueux du granit ou du grès.

Cette opposition de matière **façonne un univers très personnel et sublime la matière intrinsèque.**

MÉDIAS

DANS L'OBJECTIF DE MARION SAUPIN

Cet hiver, Marion Saupin photographe, s'est glissée dans l'atelier de Sophie Theodose pour surprendre ses gestes et ses moments de travail.

Sous son objectif la plus petite fleur de parchemin a pris des allures poétiques et le temps s'est envolé.

[VOIR LA VIDÉO](#)

TF1

Marie Crocchel est venue rencontrer Sophie Theodose dans son atelier de Saint-Germain-en-Laye, pour y découvrir la version très contemporaine de cet art précieux..

Leur échange a donné lieu à un très beau reportage : « Métiers d'art : le nouvel âge de l'enluminure ».

[VOIR LE REPORTAGE](#)

“ Là, tout n'est qu'ordre et beauté
Luxe, calme et volupté ”

Charles Baudelaire, *les fleurs du mal* (1857)

TV5MONDE

Sophie Theodose a participé à l'émission « #version française » diffusée en 2019 sur TV5MONDE et présentée par Katherina Marx, une ambassadrice passionnée du chic à la française.

« Au sommaire : #Focus. Le Moyen Âge vous semble bien loin ? Focus sur une technique héritée de cette époque : l'enluminure. »

[VOIR LE REPORTAGE](#)

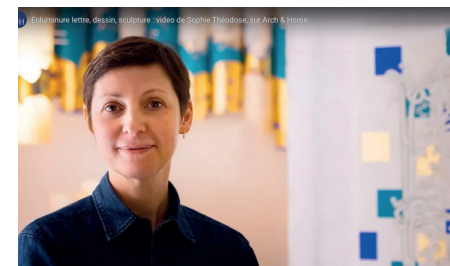

ARCH & HOME

Arch&Home, le site des architectes et artisans d'exception aiment rencontrer des professionnels passionnés, qui partagent leurs valeurs : Authenticité, Créativité et Transparence.

Avec Sophie Theodose ils ont discuté d'enluminure, de lettrine, de dessin et de sculpture.

[VOIR LE REPORTAGE](#)

RUE PIGALLE TORONTO

Canadian club « Rue Pigalle Toronto » conducts weekly live interviews with artist from around the world for a virtual studio session.

Sophie Theodose chatted with Isabelle Fish in a live chat about her job and her career.

[VOIR LE REPORTAGE](#)

ILS ME FONT CONFIANCE

EMPREINTES

DAVID T'KINT

FRENCH ARTS FACTORY

CRÉDITS PHOTOS

Cedric Corroy,
Marion Saupin,
KS Photographies,
Marc-Antoine Mouterde,
Nicolas Verselino,
Victor Robert.

CONTACT

Sophie Théodose

11 rue Saint-Jacques, 78100 Saint-Germain-en-Laye

+33(0) 6 09 89 33 22 sth@sophietheodose.fr

www.sophietheodose.fr