

Porte des Allemands
Du 23 janvier au 11 avril 2021
Exposition

L'AUTRE VITRAIL

CRÉATION & INNOVATION
AU CERFAV

Exposition produite par la Ville de Metz / Service patrimoine culturel en partenariat avec le Cerfav dans le cadre des célébrations des 800 ans de la cathédrale Saint-Etienne

Commissariat: Caroline Oppus et Dorothée Rachula,
Ville de Metz / Service patrimoine culturel Accompagnement et conseil: l'équipe du Cerfav

et plus particulièrement David Arnaud, Denis Garcia, Anne Pluymaekers et Maryline Didier

Scénographie: Cyrielle Lévêque

Fabrication: Jany Balland, Anthony Oppus et Michael Teixeira

Identité visuelle: Nouvelle étiquette

Remerciements:

- l'équipe de Bliiida et plus particulièrement Frédéric Lecoin, Camille Peireira, Gautier Raguenaud et Loïc Zimmermann

- Les résidents de Bliiida et plus particulièrement Fawzi Karouchi et Yannick Neuvillers

L'AUTRE VITRAIL

CRÉATION & INNOVATION
AU CERFAV

Qu'est-ce que le Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers (Cerfav) ?

Depuis 30 ans, le Cerfav est le centre expert du matériau verre et des procédés verriers. Association loi de 1901, le Cerfav est implanté à Vannes-le-Châtel, au cœur de la Lorraine, épiceutre historique du verre et du cristal français. Doté de la plateforme multi-techniques la plus complète de France, le Cerfav fédère les compétences techniques, scientifiques et artistiques autour de trois activités principales :

Formation

Le Cerfav est le seul centre de formation français totalement dédié aux techniques verrières et qui prépare à tous les CAP verre par apprentissage. De la formation à plein temps en passant par les stages de perfectionnement et la formation continue, le Cerfav propose des formations diplômantes dans les arts et techniques du verre. Il offre également des formations pour les industriels du secteur ainsi que des formations loisirs pour adultes et groupes scolaires.

Recherche et développement

- Labellisé CRT (Centre de Ressources Technologiques)
- Membre de l'Institut Carnot Icéel
- Agréé Crédit Impôt Recherche
- Pôle d'Innovation pour l'Artisanat des métiers du verre

Des docteurs, ingénieurs et techniciens spécialistes du verre accompagnent les entreprises dans leurs projets d'innovation, de recherche et de développement. Le Cerfav mobilise son laboratoire, ses ateliers verriers et ses équipes pour répondre avec précision et pertinence aux besoins de tout projet impliquant le matériau verre et ses procédés, soit au travers de projets collaboratifs, soit au travers de prestations sur mesure.

Culture

Le Cerfav organise et participe à des événements culturels autour de la filière verre et des métiers d'art, et valorise les créations des élèves anciens et actuels. Pour le grand public, le Cerfav propose aussi un programme d'animations et des ateliers d'initiation aux techniques verrières.

Plusieurs cursus sont proposés pour approcher et embrasser le métier de vitrailliste au Cerfav :

→ La formation Créateur Verrier, débouchant sur un diplôme certifiant post BAC (niveau BAC +2). Elle se déroule en deux années. Ce titre professionnel atteste d'un haut niveau de conception technique et de qualités d'expression artistique. Il garantit une véritable reconnaissance professionnelle et ouvre sur les réseaux professionnels européens.

→ La formation en alternance pour l'obtention d'un CAP Arts et techniques du verre, option vitrailliste. Cette formation dure deux ans et s'effectue en alternance entre le Cerfav et un atelier français.

→ Des stages de formation aux techniques du vitrail sont proposés tout au long de l'année. Ils s'organisent pour des durées allant de la journée (modules) à plusieurs semaines (cycles). La transmission des savoir-faire se fait au sein d'ateliers équipés et adaptés, en effectifs réduits. Aux côtés des formateurs internes au Cerfav, des artistes et artisans interviennent pour partager leur propre regard sur le verre. Chaque année, début juillet, à travers les Estivales du verre, le Cerfav propose un programme de stages d'une durée de 1 à 5 jours pour le grand public.

—
CERFAV

4, rue de la liberté
54112 Vannes-le-Châtel
www.cerfav.fr
contact@cerfav.fr

Devenir verrier aujourd'hui

Le matériau verre se définit comme un moyen permettant le développement des projets artistiques de chacun. La confrontation avec le métier et la mise en œuvre se situent toujours dans ce contexte associant maîtrise et recherche, au service d'un projet. L'orientation de la formation au Cerfav ne correspond donc pas à une application systématique mais à une exploitation raisonnée du verre. Pour cela, les élèves inscrits dans une problématique artistique ou de design seront formés au travail et à la compréhension du verre sans se départir de leur démarche personnelle.

L'autre vitrail, le vitrail contemporain au Cerfav

De nos jours, au sein de l'atelier vitrail du Cerfav, l'enseignement des techniques ancestrales du vitrail et de l'innovation par le prisme des outils numériques, s'assemblent en une savante symbiose. Un mélange des genres s'opère, une perméabilité et transversalité naissent entre les techniques verrières, provoquant la création d'œuvres hybrides. Ainsi s'entremêlent morceaux de verres de couleur découpés, mise en plomb et des éléments en pâte de verre, en verre soufflé, en bois, en fibre, etc.

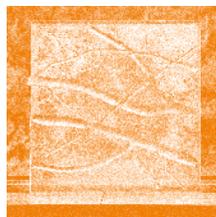
Des expressions nouvelles surgissent par le biais des techniques du thermoformage et du fusing. Le vitrail actuel s'épanouit toujours à la lumière, clôt les percements architecturaux et est porteur de sens, mais plus uniquement. Les créateurs l'emploient comme médium sculptural, développent des volumes inattendus. Cloué sur une surface plane et opaque, le vitrail devient tableau. Il s'inscrit dans le genre de la performance ou encore de l'installation contemporaine en liaison avec des projections animées et sonores.

Les recherches menées aboutissent souvent à des innovations techniques, augurant de nouveaux axes de conception. Tour à tour, les vitraillistes explorent les propriétés des matériaux mis en œuvre et testent significativement leurs limites. De plus en plus, le vitrail prend des formes ou se cristallise dans des rôles où l'on ne l'attend pas. Il revêt ainsi la fonction de paroi, de flipper, de paravent, de suspension, de diorama,... Bref, l'art du vitrail est loin de s'essouffler et réserve maintes surprises aux esprits curieux désireux de se laisser étonner.

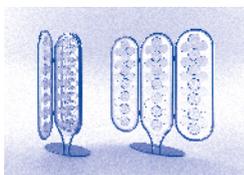
Les œuvres

HOR DEL PAÏS
Mylène Billand

CANOPÉE
Marine Blot

CAPSULE
Fabien Cadamuro

EN APESANTEUR
Catherine Cattin

DEDANS DEHORS
Antonio Cos

LE FLIPPER DE LA FIN
DES TEMPS
Jonathan Dri

FORÊT
Aline Laroche

ENCIELEMENT
Jeanne Legrand

BRÈVES DE VIES
Adèle Merlin

PARTI DES OISEAUX, JE
Camille Naudin

VICTORIA D'AMAZONIE
Élodie Schneider

ANÉMONES
Natacha Soucchet

ÉCLATS D'ÂME
Maya Thomas

CLOISONS ALZOUJEJ
Maya Thomas

HOR DEL PAÏS

Mylène Billand

Diorama médiéval

en six vitraux superposés, 2018

« Hor del país » est un élément de décors du spectacle de marionnettes en vitrail imaginé par Mylène Billand, « La veuve et le chevalier ».

Elle constate que le vitrail est aujourd'hui peu regardé. Pour une raison culturelle d'abord. Les églises où se trouvent les vitraux se désertifient, les références historiques ou bibliques sont oubliées. La deuxième cause est physique. Quel visiteur parvient à apprécier des vitraux placés à plusieurs mètres de hauteur lorsque lui-même se trouve les pieds au sol dans la nef de l'église ? Et pourtant, la profession

de vitrailliste ne manque pas de susciter une admiration et une curiosité certaines. Cette aura de mystère et de fascination a inspiré le travail de Mylène Billand et a vu naître le projet « Vitrail et marionnettes » qui s'est déployé autour de plusieurs ambitions ; adapter le vitrail aux pratiques culturelles actuelles ; jouer avec son matériau et son savoir-faire ; défendre la culture et le patrimoine liés au vitrail.

À la croisée de ces chemins, Mylène Billand donne vie au vitrail avec délicatesse et sensibilité.

CANOPIÉE

Marine Blot

Dalles en pâte de verre pour une flamande, 2019

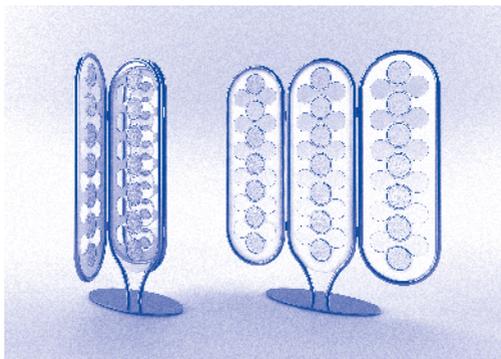
« Canopée » est née d'une commande privée émanant de l'architecte d'intérieur Bernard Meignan à destination d'une maison bourgeoise du début du XXe siècle située à Barle-Duc. Au centre de cette demeure, en haut de l'escalier central qui mène du rez-de-chaussée au premier étage, se trouve un puits de lumière devant être isolé afin de répondre aux nouvelles normes. La propriétaire n'ayant pas d'attente esthétique particulière, Marine Blot y voit un terrain d'expérimentation rêvé pour une création en verre.

Le projet consiste à concevoir une création en verre et lumière pour un plafond. Le concept que la vitrailliste souhaite naturellement explorer est celui de la canopée. Le contexte saisonnier y est peut-être pour quelque chose. Le projet a été proposé à la fin de l'automne, il faisait encore doux, la lumière était belle. Le temps était propice aux balades. La région est particulièrement boisée. Marine Blot a pu apprécier les couleurs automnales lors

de promenades en forêt, munie de ses appareils photos. De l'appréciation de ce paysage à une visualisation en vitrail, il n'y a qu'un pas. En forêt, les arbres offrent un abri, laissent passer une douce lumière filtrée par leurs feuilles. L'évocation verrière de la canopée est ici créée par un bas-relief en pâte de verre dont la composition évoque un mouvement naturel, inspiré de ce que l'on peut percevoir lorsqu'on lève les yeux en forêt. Un enchevêtrement de branchages semble parfois dessiner un nid d'oiseau, sujet qui fait référence au foyer où prend place ce vitrail.

Marine Blot a établi une composition à partir de branches et de feuilles ramassées en forêt qu'elle a ensuite disposé sur une surface plane en cire. Ces éléments naturels ont ensuite été moulés par sublimation (après décirage du support), c'est-à-dire qu'ils ont été brûlés après avoir été pris dans le plâtre. Le verre prend ensuite l'espace laissé par empreinte dans le moule.

CAPSULE

Fabien Cadamuro

Paravent en trois panneaux, verre incolore thermoformé, partiellement sablé et givré à la colle, 2020

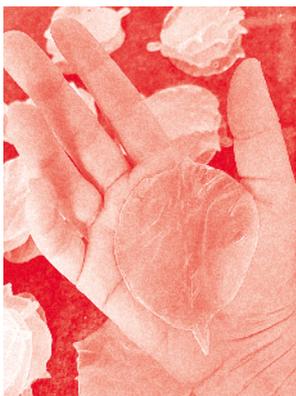
Après ses premières expériences avec le matériau verre, l'utilisation du thermoformage a été une révélation pour Fabien Cadamuro. La mise en volume du matériau à partir de plaques bidimensionnelles permet une écriture formelle courbée notamment grâce à la technique du « bombage » à haute température. Il s'est inspiré de l'univers sphérique et galbé du mobilier des années 1960 afin de créer un paravent articulé esthétiquement nourri des techniques du thermoformage.

Les rondeurs obtenues rappellent parfaitement ces mobiliers et le projettent dans une tonalité contemporaine par les jeux de transparence et d'effets de matière.

Les formes courbes et la transparence du verre font écho à l'univers sensuel dans lequel le vitrailliste souhaite intégrer l'objet.

Cette sensualité est exacerbée par un travail sur la texture de cette transparence. Fabien Cadamuro joue ainsi avec les codes d'un mobilier habituellement utilisé pour cacher, isoler. Trois jeux de déformation optiques viennent ainsi dévoiler, dévêtir la réalité à l'arrière. La déformation par thermoformage agit comme une loupe, le sablage floute et le givrage déguise la scène d'un motif. Ce paravent autorise donc une place suggestive au spectateur comme à l'utilisateur.

EN APESANTEUR

Catherine Cattin

Installation-suspension composée
de 300 éléments en pâte de verre, 2020

Voyageuse, curieuse et libre, Catherine Cattin arpente une galaxie complexe jalonnée d'œuvres sensibles et inattendues. Les thérianthropiques, créatures mi-humaines, mi-animales ou végétales, font partie de son univers depuis l'enfance. Ici, la part végétale cristallise l'élan vital qui l'anime. Le bleu comme le ciel, l'océan ou le dégel. Elle associe cette couleur à l'espace infini, à la liberté, à l'envol.

Un jour, elle est allée cueillir une feuille de noisetier en forêt. Ses nervures répondaient aux lignes de sa main, comme un écho lointain. Elle a pris leurs empreintes et elle a réuni ces deux univers dans le verre, comme deux parts d'elle-même. Réconciliée par le minéral, libérée du poids du passé, ici commence le lent dégel de sa sensibilité retrouvée. Le verre s'écoule, définit sa nouvelle dimension intérieure. Elle est un univers en apesanteur.

DEDANS DEHORS

Antonio Cos

Vitrail à la tête de lion, 2018

«Dedans Dehors» est le fil conducteur du projet d'Antonio Cos portant sur le savoir-faire technique. Les rôles du vitrail sont de protéger des intempéries, de raconter des histoires, de communiquer, de décorer ou tout simplement d'amener de la lumière naturelle magnifiée dans un intérieur.

L'objectif du projet «Dedans Dehors» est d'interroger par le filtre du verre la relation entre l'extérieur et l'intérieur en approchant différents procédés comme le thermocolage, le collage UV, la mise en chef d'œuvre,

la coupe à la pige, l'utilisation de verres particuliers, le bombage, le thermoformage... Le vitrail pour Antonio Cos est éphémère, changeant, amovible. Il n'est pas un élément figé d'un bâtiment, mais il accompagne son propriétaire. Il bouge avec lui et s'intègre dans son nouvel habitat.

La tête de lion est inspirée du livre *Les Métamorphoses* d'Ovide, «*L'onde charrie des lions fauves*». Objet à suspendre ou à fixer sur une vitre, Le lion est ici représenté aux prises avec les flots.

LE FLIPPER DE LA FIN DES TEMPS

Jonathan Dri

Vitrail et pâte de verre, 2020

Le projet du « Flipper de la fin des temps » est né d'une idée simple. Que se passerait-il si deux univers chers à Jonathan Dri, et qui ne partagent a priori aucun point commun, se rencontraient ? Au fil de ses expérimentations, il a jeté son dévolu sur deux sujets qu'il affectionne particulièrement : l'iconographie médiévale du vitrail et le monde ludique et coloré du flipper.

Le fil conducteur de la création, consiste à appliquer les codes visuels du monde du flipper sur la trame iconographique du vitrail

historié. « Le Flipper de la fin des temps » est un vitrail qui a pour thème une représentation très répandue dans les vitraux médiévaux : le Jugement dernier. Il reprend le format d'un plateau de flipper (55x100cm) et la plupart des éléments qui le caractérisent, les flippers, bumpers, rampes, cibles et voyants lumineux. Ces différents éléments se mêlent aux personnages issus de l'iconographie religieuse, saints, diables et anges, dans un décor qui évoque l'architecture gothique. Le tout forme un objet hybride, à la fois amusant et grotesque, à la confluence de deux univers très différents.

FORÊT

Aline Laroche

Plaque champignon, 2019

*« Tout parle. Et maintenant,
homme, sais-tu pourquoi
Tout parle ? Ecoutes bien.
C'est que vents, ondes, flammes
Arbres, roseaux, rochers, tout vit !
Tout est plein d'âmes. »* Victor Hugo.

La forêt. Tout ici parle d'elle. De son fonctionnement en osmose méconnu, l'organisme forestier, unissant chaque arbre, chaque feuille, à un tout. À sa plus petite partie, celle que l'on ne regarde pas. Et si ce petit rien était lui aussi empreint

d'une forme d'énergie insoupçonnable ? Tout ici évoque l'importance des champignons poussant sur les souches dans la stratégie de la forêt. Au-delà de l'aspect biologique, il s'agit d'une invitation à aller se promener dans les bois à la recherche de sa forme simple et complexe à la fois. L'objet créé est une invitation à se rapprocher de la forêt et du monde végétal en général.

« Il y a plus dans les forêts que dans les livres »
Saint Bernard.

ENCIELEMENT

Jeanne Legrand

Verre float émaillé et collé, 2020

« [...] le pouvoir du visuel qui est d'atténuer la douleur du deuil par l'omniprésence intemporelle, inaltérable, d'une représentation interne intimement conjointe à une configuration externe [...] » L'objet de deuil entre figuration et représentation, Jean-Paul Matot

« Encielement » offre un lieu de recueillement intime. La structure sur laquelle repose la pyramide invite la personne en deuil à s'allonger et à observer celle-ci de l'intérieur. Une supernova, la mort d'un soleil, est évoquée par la peinture sur verre. Ce sont ces étoiles

qui sont à l'origine de tout ce qui constitue notre organisme. Ce sont les mêmes atomes que l'on retrouve dans les arbres, les fleurs et tous les animaux. Les poussières d'étoiles ont été intégrées à la Terre lors de sa formation, il y a près de 4 milliards d'années. Tout comme la poussière d'étoile qui vit en chaque chose, les souvenirs de nos défunts, ce qu'ils nous ont transmis, ne continuent-t-ils pas à vivre en nous ? Leurs idées, leur façon d'être n'évoluent-t-elles pas en nous comme la Terre a pu évoluer en s'imprégnant des poussières d'étoile ?

BRÈVES DE VIES

Adèle Merlin

Installation – pâte de verre et vidéo, 2020

Cette installation associe deux atmosphères : une projection vidéo de lumière de la nuit citadine sur une rosace en pâte de verre. La lumière passe sur l'objet et à travers lui pour finalement immerger le spectateur dans la contemplation d'une lumière non pas divine mais réelle et quotidienne. La déformation par le filtre du verre permet d'aborder la notion de flou, de lumières colorées, d'une présence humaine révélée directement par une ombre, une silhouette, un visage brouillé ou encore simplement des lumières diffuses.

L'artiste s'interroge « *Pourquoi ne pas remplacer la pierre taillée par du verre ? Pour laisser passer la lumière entre les interstices mais aussi jouer avec cette lumière à l'intérieur même de la structure du verre.* »

« Brèves de vies » est un hymne à l'instant, à la contemplation de notre monde d'aujourd'hui à travers l'architecture d'autrefois. Il met en exergue une lumière intérieure ou divine qui nous atteint. C'est une expérience solitaire.

PARTI DES OISEAUX, JE

Camille Naudin

Mobile – matériaux divers dont verre et plomb, 2016

« JE » est une réflexion autour du jeu dans l'espace. C'est un jeu de construction, de lumière, de formes et de couleurs. Inspiré des structures mobiles des frères Bouroulec, l'idée était de créer un module à la forme unique voué à être dupliqué afin de créer un ensemble. Cet ensemble modifiera l'espace afin d'en faire un espace semi-clos.

Fabriqué grâce à la technique du vitrail au plomb, « JE » est un objet multi matériaux.

Ainsi sont montés au plomb du bois, du verre, du carton, du tissu, etc... Chaque module peut être monté et démonté à l'infini, ce qui permet une liberté de création et une adaptation évidente à l'espace et la lumière.

Ce projet est une expérimentation, c'est un questionnement, un travail de première année de l'artiste. Celui-ci a abouti à son objet signature : l'attrape-rêve, qu'elle a également développé au Cerfav.

VICTORIA D'AMAZONIE

Élodie Schneider

Sculpture, vitrail et bois, 2018

La victoria d'Amazonie est un nénuphar géant pouvant atteindre trois mètres de diamètre, découvert au XIXème siècle en Amérique latine. Très médiatisée dès son arrivée, on lui donne le nom de la reine Victoria. Son réseau nervuré permet de garder de l'air prisonnier et ainsi de flotter. Il est très résistant, une personne peut s'asseoir dessus sans qu'il ne rompe.

Ce projet a été réalisé pour le concours Prix Avenir de l'Institut National des métiers d'art (INMA), qui juge principalement l'aspect technique de la pièce. L'artiste a ainsi voulu

créer un vitrail avec des étapes complexes et délicates. Le choix des couleurs a été important. Trouver les bonnes teintes dans les gammes tant pour le dégradé que pour le rendu en lumière. Il y a plus de 300 pièces de verre montées au plomb.

« Voilà donc ce que je vais faire : je vais vous expliquer ce que les physiciens font réellement lorsqu'ils prédisent la manière dont la Nature doit se comporter » Richard Feynman, Lumière et matière, une étrange histoire, Interéditions, 1987.

ANÉMONES

Natacha Soucachet

Parement mural constitué de six panneaux
en pâte de verre, 2016

« Anémones » est une proposition de revêtement mural en pâte de verre. C'est un projet de parement réalisé à la demande du client. La démarche est de renouveler le décor intérieur en utilisant de nouveaux matériaux et techniques. Nous sommes ici à la frontière entre le vitrail, la sculpture et le matériau de construction. Ce carreau de pâte de verre mélange le goût de l'artiste pour le papier peint, le travail de la couleur via le dégradé et le monde sous-marin.

Un long travail de modelage des cires est nécessaire pour donner vie à cette flore aquatique. Le matériau utilisé est le float dévitrifié. Une texture qui rappelle le jade et qui se marie particulièrement bien avec le fameux motif anémone développé ici. Le float dévitrifié acquiert une teinte à la fois douce et colorée, irrégulière et harmonieuse. Le décor, se fond dans la matière et ne se révèle qu'avec les jeux de lumière.

ÉCLATS D'ÂME

Maya Thomas

Installation de 43 éléments, multicouche
de verre float émaillé et fusionné par thermocollage, 2020

L'arc-en-ciel est la matière première des âmes. Elles se dessinent au nombre de couches qu'elles accumulent. Elles se logent dans le creux de la main, elles y tournent et se retournent pour mieux nous offrir l'éclat de leurs couleurs. Certaines âmes ont un équilibre fragile, elles ont besoin des autres pour se tenir d'aplomb. Tandis que d'autres, translucides et colorées, viennent illuminer les éclats aux teintes plus sombres et plus intenses. L'arc-en-ciel de verre est créé à partir de plaques de verre industriel. Une couche de poudre

de verre colorée est appliquée uniformément entre chaque plaque de verre, puis le tout est fusionné par thermocollage. L'enchaînement des couleurs à chaque couche permet de reproduire le spectre lumineux. À la sortie du four, et après refroidissement, les blocs arc-en-ciel sont sciés en plusieurs morceaux pour extraire un prisme. Les éclats d'âme sont les chutes issues de la découpe du prisme : ils en conservent sa forme, son empreinte. L'aspect dépoli augmente la diffusion de la lumière ainsi que l'intensité du dégradé de couleurs.

CLOISONS ALZOUJAJ

Maya Thomas

Trois panneaux en verre plat obtenu par les techniques du fusing, sablage, 2020

En Orient, l'architecture traditionnelle nous parle des frontières de l'intime. Les cloisons japonaises par exemple, toutes de bois et de papier, amènent chaleur et discrétion pour faciliter le recueillement et l'intériorité des individus. Dans les médinas du Maghreb, les façades extérieures uniformes révèlent des intérieurs ornés de faïences multicolores aux motifs géométriques. L'architecture est ici une métaphore de l'importance donnée à la richesse intérieure. Les cloisons « Alzoujaj » sont le mariage de ces visions culturelles et traditionnelles de l'espace pour mieux

les intégrer dans une architecture contemporaine. Elles offrent un dialogue entre deux espaces, qui se cachent et se montrent l'un à l'autre. Elles filtrent le regard et la lumière à travers le jeu des couleurs. Leur nom est un mariage entre le français et l'arabe : cloisons « Alzoujaj » = Cloisons « de verre ». « Cloisons Alzoujaj », est une collection de trois cloisons transparentes à l'identité orientale dans le travail de la couleur et occidentale par l'utilisation d'un motif emblématique de la France, l'hexagone.

L'exposition « L'autre vitrail, innovation et création au Cerfav » est organisée dans le cadre du temps 3 des célébrations des 800 ans de la cathédrale Saint-Étienne intitulé « Le temps des Lumières ». Le patrimoine verrier de Metz, de la Moselle ainsi que les grands savoir-faire de la Lorraine dans l'art du verre sont mis à l'honneur dans des événements inédits.

Cerfav
Centre européen de recherches
et de formation aux arts verriers
*Formation - Ressource
& Innovation - Culture*

