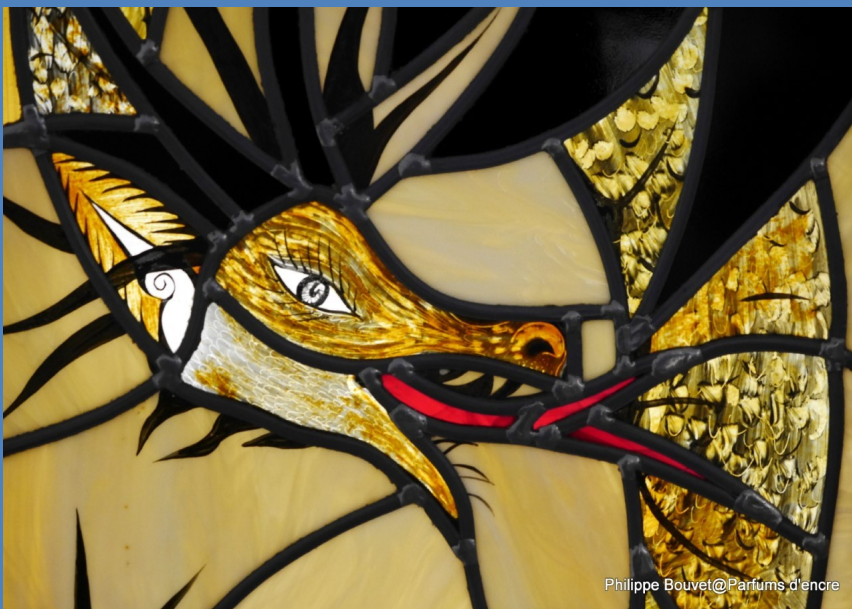

UNE ARTISTE

PEINTRE VERRIÈRE :

Judith Debruyn

L'ART DU VITRAIL

Historique

Le vitrail ne naît certes pas au Moyen Age, mais il atteint son plein épanouissement au cours de cette période. L'art du vitrail est attesté en Occident vers l'an mil. C'est un art monastique, associé à une théologie de la lumière, qui exige la maîtrise de plusieurs techniques telles que la peinture ou l'orfèvrerie.

L'Art du vitrail

Avec le XIIe siècle, les ateliers de peintres verriers se multiplient sur les chantiers des cathédrales où chaque maître a son propre style dont certains sont toujours reconnaissables aujourd'hui.

L'entretien de ces verrières exige un personnel très qualifié, capable si l'état du vitrail l'exige, d'effectuer une première restauration tout en demeurant dans le plus grand respect de l'œuvre originale.

Cette spécialisation entraîne, au XVe siècle, la séparation entre création et travaux de conservation.

Progressivement, des laïcs vont s'immiscer dans l'art du vitrail mais ils ne seront reconnus officiellement et ne pourront signer leurs œuvres qu'à partir du XVe siècle. De véritables dynasties de peintres verriers apparaissent alors.

Contrairement aux premiers peintres verriers qui se déplaçaient d'un chantier à l'autre, ceux-ci se sédentarisent et jouissent d'un grand prestige.

Ils bénéficient souvent d'exemptions fiscales, voire de l'anoblissement.

Les grisailles chauffées à 630°

L'essentiel de la technique du vitrail date du Moyen Age même si, depuis le XVIe siècle, le diamant remplace la tige chauffée au rouge pour la découpe. Depuis le XVIIe siècle, et aujourd'hui encore, la feuille de verre à vitrail est obtenue par soufflage à la bouche d'un manchon cylindrique de verre en fusion, cueilli au bout d'une canne creuse, fendu dans sa longueur puis déroulé à plat.

La feuille de verre est alors découpée selon les contours d'une maquette dont le tracé a été porté sur un carton fort. Ces découpes sont ensuite peintes grâce à de fines poudres d'oxydes de fer ou de cuivre mélangées à un fondant ou à un liant : ce sont les **grisailles**.

De teintes très diverses, les grisailles dessinent sur le verre les traits et les effets de volume. La peinture est alors fixée sur le verre par cuisson dans un four chauffé à 630 °, durant 4 à 5 heures.

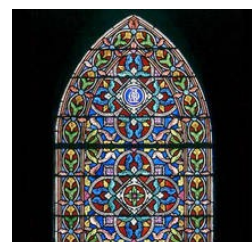
Le renouveau de l'art verrier au XIXe siècle

Les troubles liés aux guerres de religion entraînent une certaine désaffection à l'égard des verres de couleur provoquant une crise importante chez les peintres verriers.

Mais l'engouement pour le Moyen Age du XIXe siècle et les grands chantiers de restauration relancent l'art du vitrail.

Chartres, Notre-Dame, panneau 22
1er quart 13e siècle, entre 1210 et 1225
Copyright : Centre André Chastel

Une verrière du XIXe siècle de la petite église
de Chalo-Saint-Mars, dédiée à Saint Médard.
© Service de l'inventaire régional/IDF/ADAGP

Le vitrail : sa fonction

Le vitrail est une composition décorative translucide utilisant le verre comme matière première. En Europe, l'art du vitrail se manifeste essentiellement dans l'architecture religieuse chrétienne.

Les vitraux possèdent alors trois grandes fonctions :

- **Clore** : Le vitrail sous sa première forme, la plus simple, apparaît en 4000 avant J.-C. Ce n'est alors qu'une fenêtre qui permet de clôturer les ouvertures et donc de protéger des agents extérieurs (météo : vent, pluie, froid ou chaud extrême, pollution...) tout en laissant passer la lumière du jour.

- **Raconter** : A partir du Moyen Age (V^e au XVe siècle), le vitrail prend une toute autre fonction. Effectivement, l'objectif n'est plus de clôturer un édifice, mais d'enseigner la religion.

A cette époque, la religion occupe une place plus qu'importante. Cependant, les gens ne savaient pas forcément lire et écrire car ces activités étaient réservées aux gens comme les prêtres, les clercs ou encore les bourgeois.

C'est là que le vitrail intervient : il a alors un rôle didactique pour enseigner la vie religieuse aux personnes illettrées. Ainsi, il permet la description de personnages saints ou d'une scène biblique.

- **Décorer** : A partir du XIXème siècle, on assiste à un renouveau spectaculaire du vitrail. L'art du vitrail est beaucoup plus contemporain et n'est plus un moyen d'évangélisation et de mémorisation de l'histoire biblique : c'est un art à part entière. Il acquiert une fonction décorative et esthétique. Cet élément coloré est là pour la beauté de nos yeux et le plaisir d'être émerveillé.

L'art actuel du vitrail permet aux artistes créateurs de vitraux de laisser libre cours à leur imagination : ils peuvent s'affranchir de nouveaux codes couleurs selon leurs envies...

Les artistes se détachent donc de la symbolique religieuse que pouvait avoir le vitrail au Moyen Age.

*Véranda dite de la Salle par Jacques Gruber, 1904,
photo de Alexandre Prévot (Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)*

Le métier de verrier

Le **verrier** est un métier d'art exercé par un artisan d'art ou un artiste, chargé de fabriquer ou restaurer des objets décoratifs en verre (vitrail, figurines, sculptures...) ou utilitaires (arts de la table, verrerie spécifique...).

Il travaille sur base d'idées personnelles ou de modèles (dessin..). Il sélectionne la matière et l'outillage, compte tenu des caractéristiques techniques des matériaux (composition, point de fusion..).

Il transforme la matière de base par le découpage, la mise en forme, le façonnage ou l'assemblage. Parfois l'artisan verrier décore et embellit les objets réalisés.

Le peintre verrier

Cette catégorie regroupe tous les peintres ayant une activité de peinture sur vitrail, qu'elle soit dans un cadre religieux (vitraux d'églises, de cathédrales...) ou non (peinture sur céramique...)

Le terme exact pour cet artisanat est « **peintre verrier** ». Il consiste à poser de la grisaille, afin d'assombrir le verre par endroit pour faire apparaître des formes.

Nous retrouvons toutes les techniques de peinture sur toile cependant la lumière n'est pas utilisée ici pour permettre de voir ce qui est peint, mais pour assombrir les zones que le peintre verrier ne veut pas que l'œil capte sur une table lumineuse. Les peintres verriers disent alors qu' « *ils peignent avec la lumière* ».

Nous pouvons avoir une adjonction d'émaux, pour donner des touches de couleur par endroit, de jaune d'argent (sels d'argent), pour donner un aspect doré de manière ponctuelle ou du Jean Cousin, pour donner le ton chair aux personnages.

Le vitrailliste

Le **vitrailliste** exerce un métier d'art, de la famille des métiers du verrier, qui consiste à mettre en œuvre le verre fourni par la verrerie afin de réaliser un vitrail, « image translucide et colorée ».

Le vitrailliste peut assumer la conception et l'exécution de compositions civiles ou sacrées, ou travailler avec un peintre dont il se fait l'interprète.

Avec environ 1 100 artisans professionnels au début des années 2000, ce métier est encore bien représenté en France, notamment en raison de son patrimoine de cathédrales et d'églises (plus grande surface de vitraux au monde) qui nécessite des restaurateurs en vitraux anciens.

Un savoir-faire inscrit au patrimoine immatériel de la France

Les gestes des savoir-faire verriers ont été inscrits à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Une première étape avant une candidature à l'UNESCO.

Souffleur à la canne, doreur, verrier décorateur, bombeur ou polisseur, tous ont été officiellement reconnus comme des artisans d'art par **l'arrêté du 24 décembre 2015** relatif à l'identification des métiers d'art.

Judith Debruyn, une artiste verrière

Qui est Judith Debruyn ?

Judith est une artiste née.

Originaire de Lille, elle fréquente les beaux-arts de Cambrai dès l'âge de 7 ans pour, plus tard, poursuivre ses études à Valenciennes.

Elle dessine et peint.

Les tons qu'elle utilise sont vifs, chauds et accueillants.

Son inspiration, elle la puise dans les contes et légendes qu'elle aime lire.

De ses rencontres aussi jaillissent des émotions qu'elle peint, comme la venue de cette troupe de théâtre pour qui l'artiste a créé des affiches et qui donneront naissance à la série « Les enfants de la chimère » (*photo ci-contre*).

Après un stage au musée atelier du verre de Sars-Poterie (dans l'Avesnois), Judith se tourne vers l'art du vitrail.

En 1989, une première commande pour l'église de Courchelettes (près de Douai) lui permet de peindre ses premières œuvres transparentes.

Elle perfectionne ses techniques et crée son propre atelier.

Judith est une multi-artiste : elle dessine, peint, sculpte et crée des vitraux .

Un exemple de travail à découvrir avec notre artiste associée :

https://www.youtube.com/watch?v=iX9V0HPhV_8

Quelques œuvres :

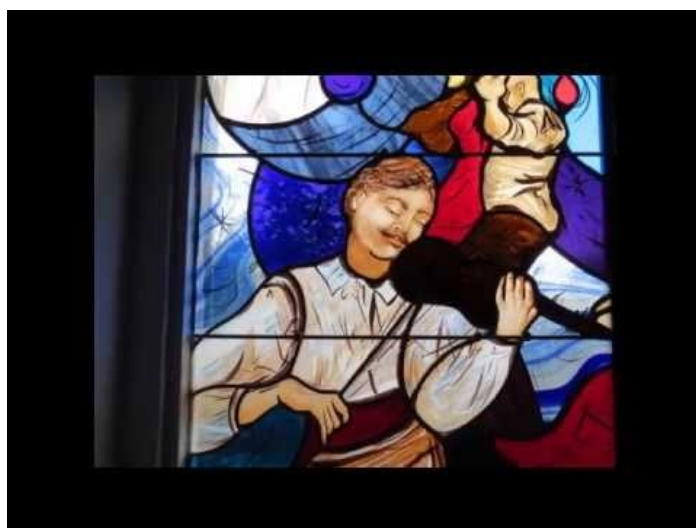
Erigée en 1876, à peu près au moment où on découvrait le charbon à Liévin, l'église Saint Amé avait été rasée en 1915 durant la première guerre mondiale.

Elle avait été reconstruite à l'identique. Mais faute de moyens, à la place des vitraux, du plastique teinté avait été utilisé.

En 2008, quarante ans après la catastrophe de Liévin qui a fait 42 morts, l'église Saint Amé dévoile ses nouveaux vitraux.

La ville de Liévin a fait appel à l'artiste Judith Debruyn qui a réalisé une quarantaine de vitraux qui évoquent la catastrophe. A travers cette réalisation, l'artiste a voulu redonner du sens et un visage à l'histoire. On aurait pu imaginer des vitraux contemporains qui tranchent avec le caractère historique de l'édifice mais Judith Debruyn a donné dans le réalisme.

Les vitraux du chœur illustrent la catastrophe minière (photo ci-dessus) mais pour éviter que les regards ne se focalisent uniquement sur ce triste épisode, des scènes de vie typiques du Nord et plus joyeuses illumineront des nouveaux espaces de lumière : Des vitraux de 4 mètres de hauteur seront dédiés à la «ducasse», aux vacances à Berck, au bal populaire ...

Le dragon jaune

Ce dragon est extrait d'une œuvre issue d'un travail de collaboration entre 2 artistes : Judith Debruyne et une calligraphe chinoise.

Au cours d'un échange culturel, un travail coopératif a été effectué entre ces deux artistes dans le but de produire plusieurs œuvres en France et à Pékin. Parmi ces œuvres on peut trouver deux paravents : le feu et l'arbre qui furent exposés à Pékin.

Le dragon est tiré du paravent « le vent ».

La petite fille à la jupe rouge

La petite fille est une partie d'un vitrail créé pour un particulier à Douai.

Aujourd'hui ce vitrail décore des chambres d'hôtes.

Sur le vitrail complet, on peut voir la petite fille souffler sur des nacelles.

Bleu

Œuvre réalisée pour une exposition sur la poésie intitulée « les séparés ».

Cette œuvre a pu être admirée au musée de la Chartreuse de Douai, au centre culturel Arc en ciel de Liévin et au centre culturel de Marcq en Baroeuil.

Pistes pédagogiques de travail

Dire, écrire :

- * Imaginer la vie des personnages représentés sur les vitraux
- * Retranscrire ses impressions et ses émotions face à l'œuvre.

Découvrir le temps qui passe :

- * Travailler sur l'histoire à travers des œuvres découvertes.
- * Découvrir l'architecture et son développement

Isoler :

* Isoler un détail d'une œuvre et recréer un contexte autour de ce détail (personnage, objet...)

Colorier / composer:

- * Mettre en couleurs (colorier, peindre..)
- * Dessiner à l'encre

Découvrir les techniques de Peintre verrier :

- * Réaliser une œuvre en peinture sur verre
- * Mettre en relief des contours (cerne de plomb)

Coller/ agencer :

- * Agencer des couleurs et découper du papier vitrail.
- * Puzzles

Construire :

- * Réaliser une maquette avec des « vitraux » en papiers translucides
- * Dessiner une rosace

Insérer :

- * Insérer un personnage dans un cadre donné.

Ressentir :

- * Travailler autour des sensations (froid ou chaud, lumineux ou obscur)
- * Travailler autour des émotions

Dupliquer, reproduire :

- * Reproduire un dessin sur du papier calque.
- * Produire une œuvre collective à l'aide de Pattern (motif répété qui forme un tout)

Bibliographie

Revue :

Métier d'art : le vitrail, revue publiée par la Société d'Encouragement aux métiers d'art, 1977

Mieux connaître et apprécier les métiers d'art, revue publiée par la Société d'Encouragement aux métiers d'art, 1985

Dossiers de l'art N° 152, pages 52 à 55

Revue DADA, la première revue d'art, Art et religions, N°151, novembre 2009

Revue DADA, la première revue d'art, Vitrail, N°56, mai 1999

Livres pédagogiques :

Le vitrail : création et fabrication. Ed : CANOPE

Ouvrages généraux

Le vitrail roman, Office du livre, Paris, ed Vilo, 1983

Le vitrail gothique, Office du livre, Fribourg, 1984

Le Moyen Age : l'Europe des cathédrales, A. Skira, ed Flammarion, 1984

Le vitrail en France, Marcel Aubert, ed Larousse, 1946

Le vitrail : techniques d'hier et d'aujourd'hui, J. Trublard, ed. Eyrolles, 2010

Sitographie

Le site de Judith Debruyne : <https://www.judith-debruyne-artiste-vitrail.com/>

Le musée du Vitrail : https://www.musee-du-vitrail.com/visites_std_66_fr.html

Centre international du vitrail : <https://www.centre-vitrail.org/fr/>

Lieux où vous pouvez admirer les œuvres de Judith Debruyn

EXPOSITIONS GALERIES

(EXTRAIT)

Galerie Résonnance – Pékin

Galerie Lorelei – Bruxelles

Galerie Schème – Lille

Maison Suisse – Lille

Galerie Monsieur Leprince – Paris

Galerie Nettis – Paris

Galerie Rive Gauche – Paris

Galerie 13 – Arras

Galerie Tellier – Douai

Galerie Begard– Douai

Galerie Segard – Cambrai

Galerie Pinon – Beauvais

Galerie Ardennaise – Charleville-Mézière

Galerie Pages – Biarritz

Plus petite Galerie du monde – Roubaix

Galerie Amis des Arts – Amiens

ESPACES CULTURELS

(EXTRAIT)

Mairie de Liévin

Centre Arc en Ciel – Liévin

Centre Culturel – Lambres

Hôtel de ville – Ville de Lille

Médiathèque A Malraux –Tourcoing

Salle de la Manutention – Cambrai

Centre culturel – La Madeleine

L'Escapade – Henin Beaumont

Maison de la culture – Douai

Hippodrome scène Nationale – Douai

EXPOSITIONS MUSEES

(EXTRAIT)

Musée de Wuhan – Chine

Musée National- Palais des Beaux Arts – Lille

Musée Abbatiale de St Amand les eaux

Musée de l'hospice Comtesse – Lille

Musée du verre – Blangy sur Bresles

Musée d'arts sacrés – Cambrai

Notes personnelles