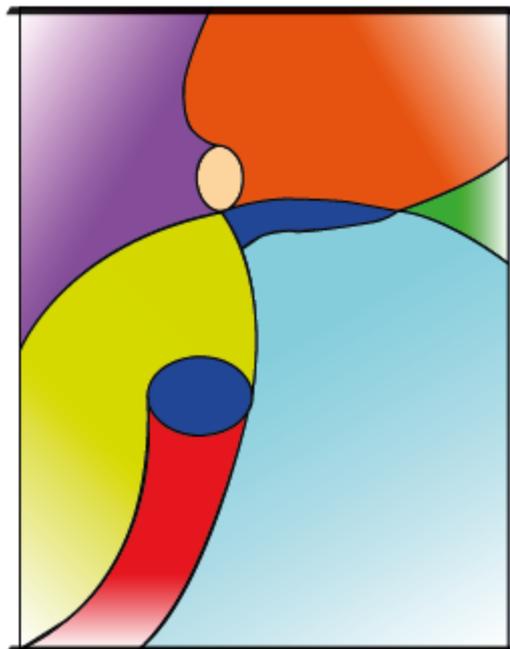

Le vitrail en France un art millénaire et toujours si moderne

30 Mai 2024

www.vitrauxphonia.com

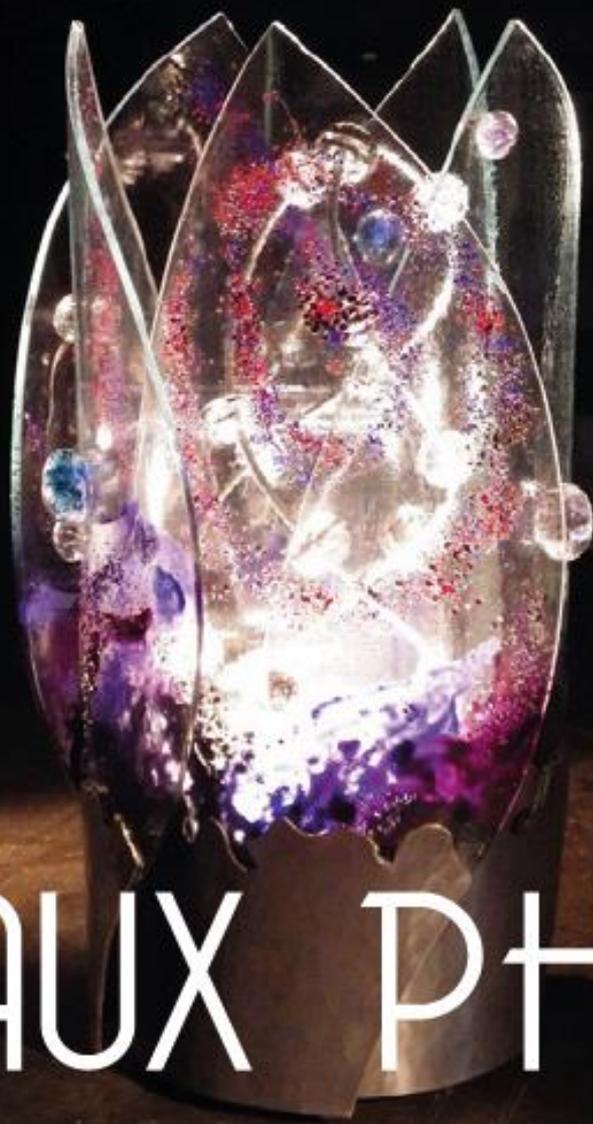
VITRAUX
PHONIA

Anne-Marie TASSY
Peintre-Verrier

06 60 03 53 70

anne-marie@vitrauxphonia.com

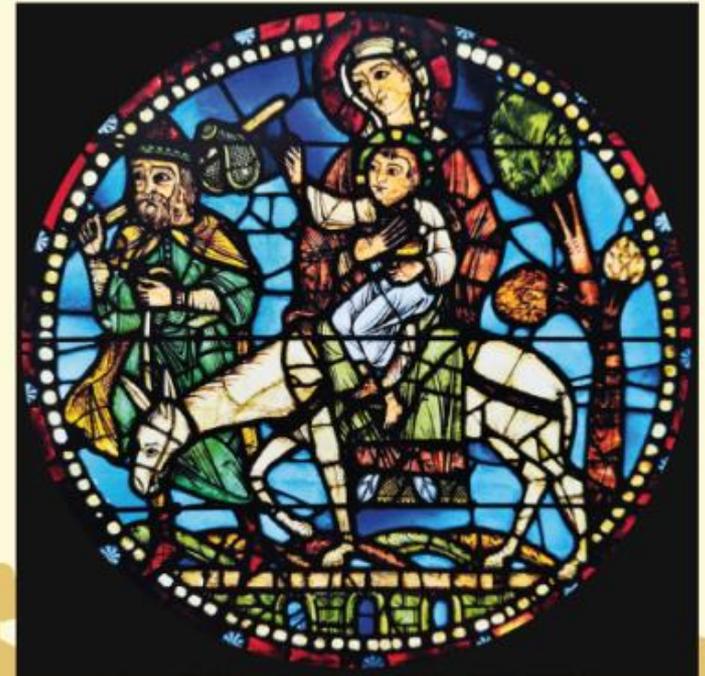
Création | Restauration | Format

VITRAUX PHONIA

XII ème siècle (1100-1199) - Roman

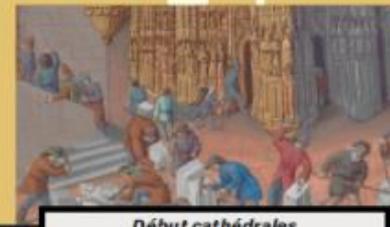
Couleurs : verres blancs et/ou couleurs claires: *Bleu* (de Chartres) *Rouge*, *Vert* presque *jaune*, *pourpre*, *jaune brillant* – **Peinture :** grisaille – lié aux arts de l'enluminure et de l'orfèvrerie - **Compositions :** personnages abrités sous arcades, scènes légendaires dans compartiments, bordure - **Ornement :** larges bordures et filets des médaillons décorés de végétaux stylisés - **Thèmes :** Hagiographie.

Début des Croisades
1096

Aliénor d'Aquitaine
Reine de France, Reine d'Angleterre
Duchesse d'Aquitaine et Comtesse de Poitiers
9 avril 1137 - 1er avril 1204

Début cathédrales
1140 à Saint-Denis et Sens

«Les vitraux sont les premières BD. Dans chaque médaillon on découvre des étapes de l'histoire qui est racontée. A notre époque, les mangas se lisent de droite à gauche. Les vitraux, eux, se lisent de bas en haut et de gauche à droite»

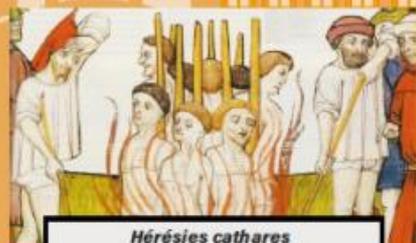
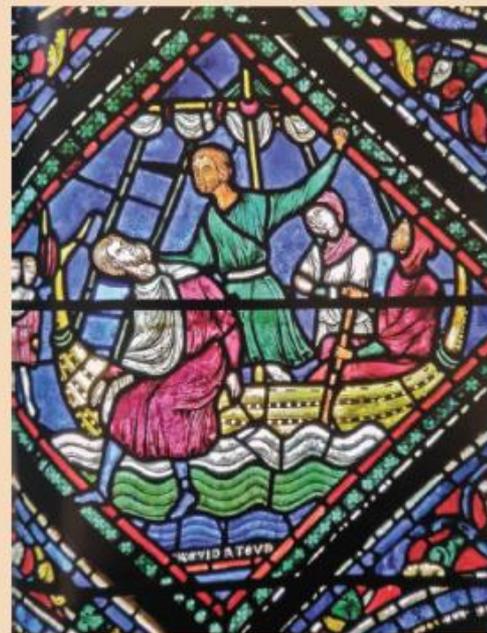

XIIème siècle

XIII ème siècle (1200-1299) - Gothique Rayonnant

Couleurs : Plus foncées et on ajoute **Rouge** carmin et vermillon, **Vert** olive et émeraude, **Pourpre** foncé et **Rose** carnation – **peinture :** grisaille drapés + sinueux, traits de pinceaux répétitifs - **Compositions :** personnages aux étages supérieurs, scènes légendaires dans trilobes quadrilobes, carrés... Premières roses et Vitrieres - **Ornement :** bordures fines avec motifs simplifiés, filets des médaillons unis - **Thèmes :** Hagiographie

Hérésies cathares
1247

LOUIS IX (Saint Louis)
1226-1270

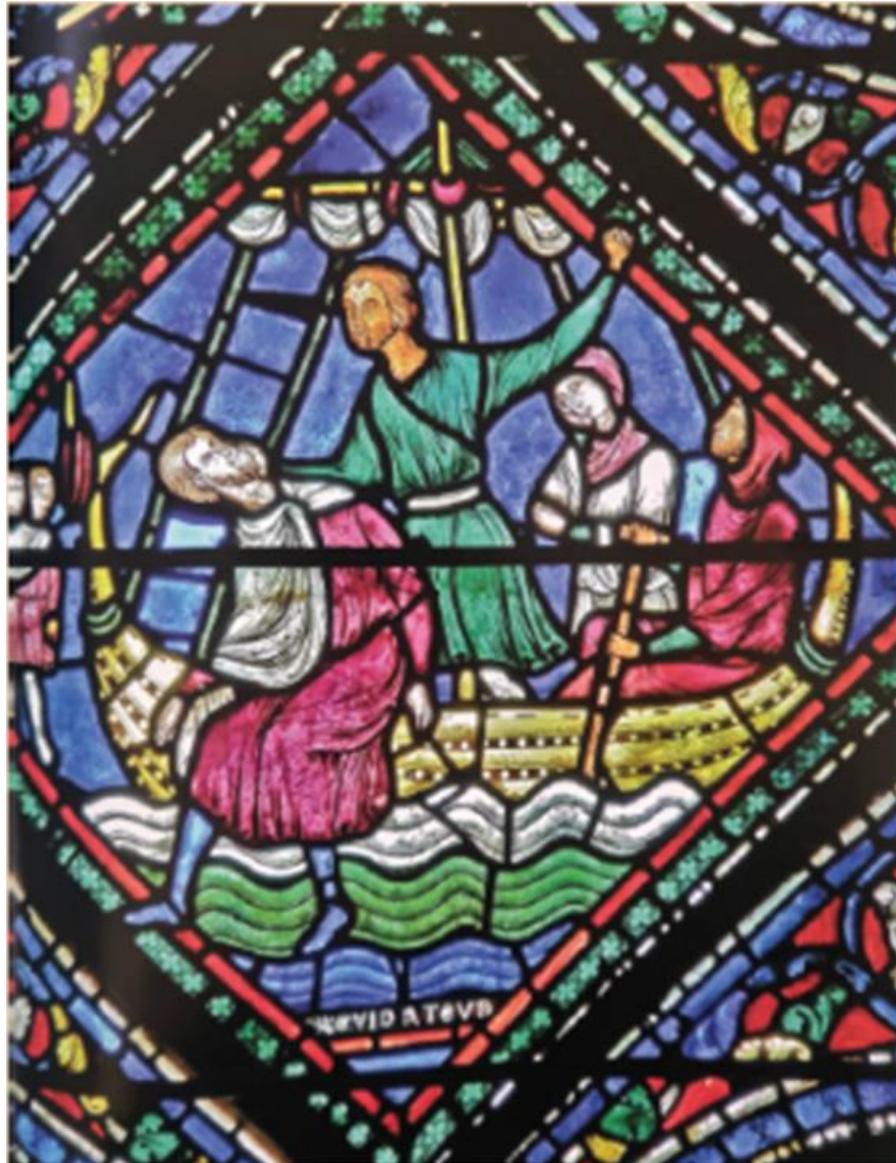

Fin des Croisades
1291

«Le Verrier fabrique son verre, ses couleurs de peinture, il fond son plomb. Il déplace son atelier de chantier en chantier. Lors de la construction des cathédrales, son atelier est à l'intérieur de la cathédrale.»

XIIIème siècle

XIVème siècle (1300-1399) - Gothique Rayonnant

Couleurs : jaunes d'argent sur verres plus fins et moins opaques – **peinture :** grisaille – finesse des traits, sens du détail : tissus, doublures - **Compositions :** Décor architectural ; Un cadre peint d'arcs, de lancettes, de niches, parfois d'une surface plus importante que la figure principale - **Ornement :** décoration végétale très réaliste, bordures moins importantes et moins répétitives (anges et animaux grotesques) - **Thèmes :** Scènes et Personnages au nombre réduit.

Début de la guerre de cent ans
1337 - 1453

Philippe VI de Valois
(1293-1350)

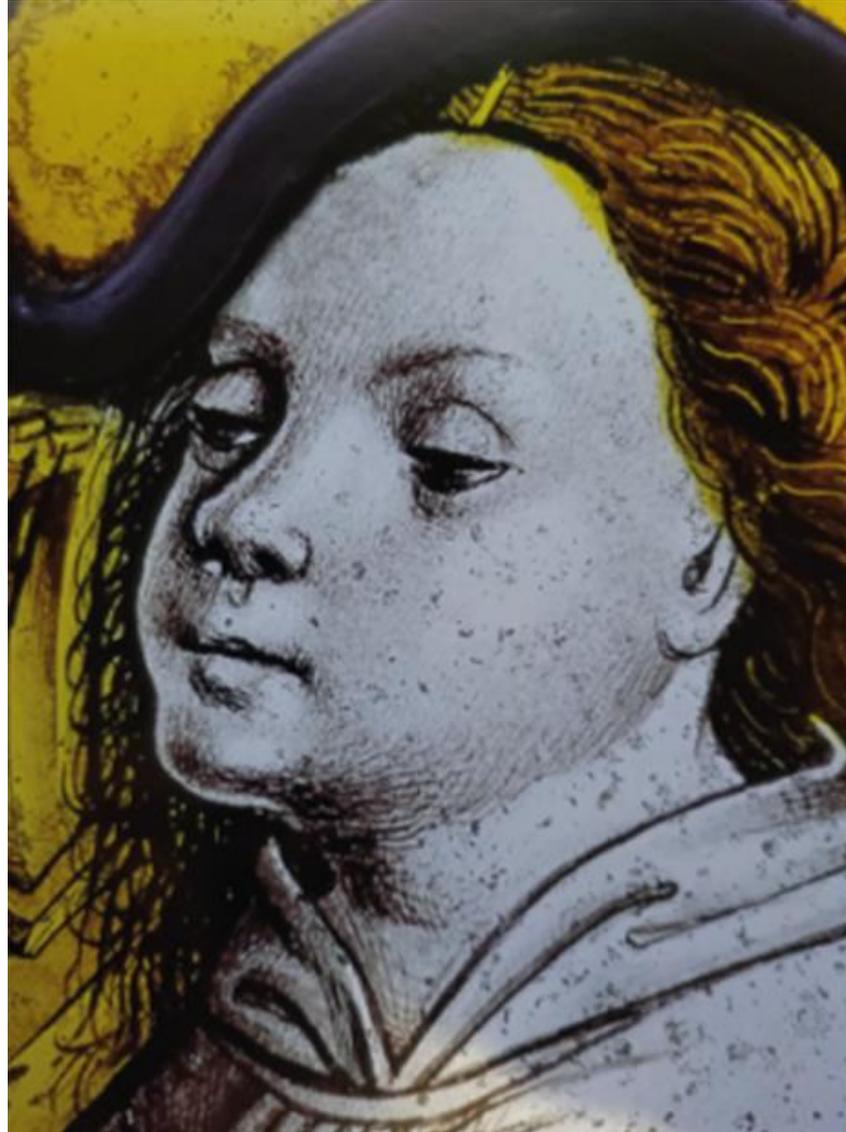

Peste noir
1347-1352

«Le verrier ne peut pas signer ses œuvres de son nom. Il a trouvé une astuce. Il inscrit sa «mouche» quelque part sur le vitrail. C'est un petit signe peint.»

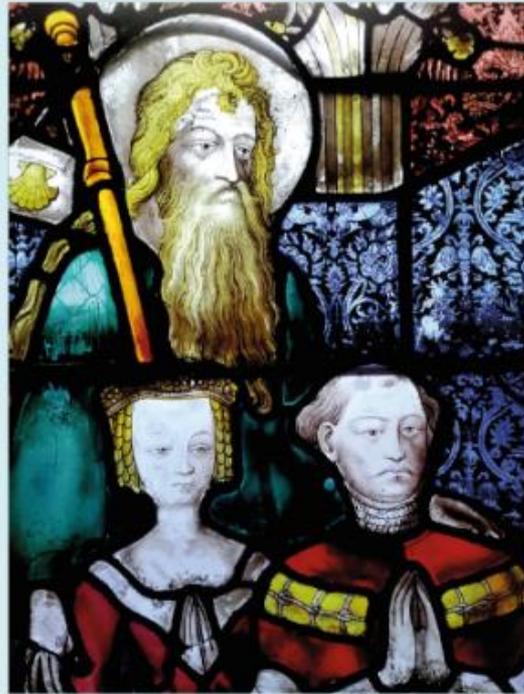

XIVème siècle

XV ème siècle (1400-1499) - Gothique flamboyant

Couleurs-Techniques : début de la sanguine, verres plaqués se développe (gravure à la pointe de fer) – **peinture :** Couleurs vitrifiables - **Compositions :** Vitrieres ornementales à motifs losanges réhaussés de grisaille ou de jaune d'argent - **Ornement :** Le style dépend de chaque région et suit les différents styles de peinture. Circulation de modèles d'origines variés grace aux estampes - **Thèmes :** les vitraux laïcs se développent Les maîtres-verriers commencent à dater et signer leurs vitraux.

Jeanne D'Arc
1412-1431

Fin de la guerre de cent ans
1337 - 1453

Léonard De Vinci
1452-1519

«Lorsqu'un maître verrier fait un vitrail pour la devanture d'un commerçant, il introduit des petits éléments symboliques pour donner son avis sur œlui-ci : le renard et le singe qui représentent la trahise et la tromperie, l'ours la félonie, le serpent la ruse, le bouc l'obsécénité.»

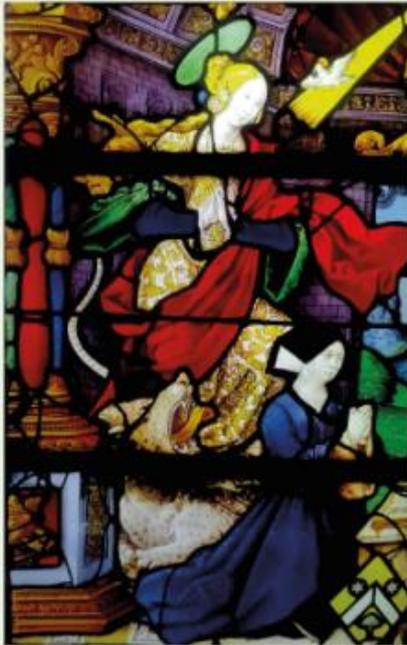

XVème siècle

XVI ème siècle (1500-1599) - Renaissance

Couleurs : émaux *vert, bleu, rose, violet* – peinture : émaux (détails d'ornementation) - Compositions : Rondels (vitraux civils). Les maîtres-verriers signent leurs vitraux. Donateurs, leur famille, leur blason représentés rivalisent avec le sujet principal.

Bataille de Marignan
1515

Jaqes Cartier
Explorateur : 1491 - 1557

William Shakespeare
Ecrivain : 1564 - 1616.

«La légende raconte que le jardinier du roi François 1 er devait lui ser un message d'une charmante dame. Il prend le premier objet qu'il trouve et grave avec une bague le message sur un miroir. C'est ainsi que l'on aurait découvert que le diamant raille le verre. Désormais on peut progressivement remplacer le fer rouge par le diamant pour couper le verre.»

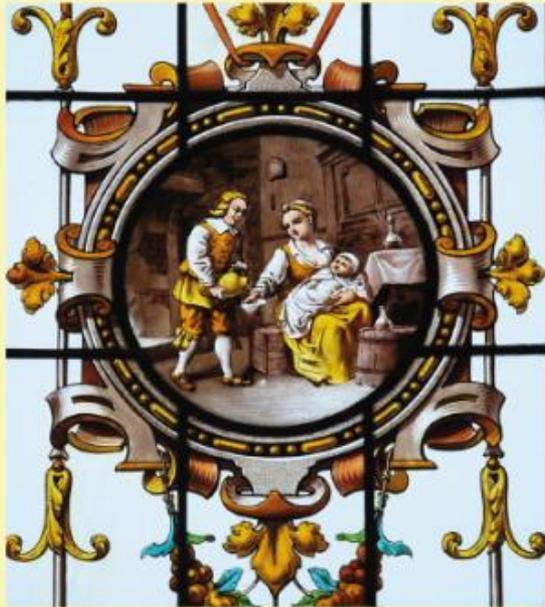

XVème siècle

XVII ème siècle (1600-1699)/ XVIII SIECLE (1700-1799) - Baroque-Rococo

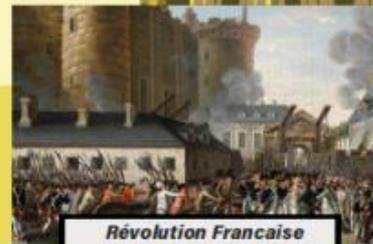
Couleurs : Abandon progressif de la couleur (destruction verrières couleur) - **peinture :** émaux - **Compositions :** Vitrieres ornementales à motifs losanges réhaussés de grisaille ou de jaune d'argent... - **Ornement :** petits panneaux peints à l'apprêt insérés dans les vitrieres blanches.

Assassinat de Henri IV par Ravillac
1610

Sacre de Louis XIV (Roi soleil)
7 Juin 1654

Révolution Française
5 Mai 1789 - 9 nov. 1799

«A la révolution française une grande partie des vitraux représentant des armoiries sont détruits: le plomb qui lie les différentes plaques de verre est utilisé pour fabriquer des balles. On estime qu'1/4 des verrières de l'ancienne époque ont tout simplement disparu.»

XIXème siècle (1800-1899) - Noéclassique

En France, on ne sait plus fabriquer le verre plat teinté dans la masse. Tout est à refaire. Recherche chimique sur le verre : couleurs vitrifiables
manufacture de Sèvres (vitrail tableau- Ingres, Delacroix) puis techniques anciennes verre teinté- manufacture de Choisy (vitrail archéologique).
Production très importante(vitraux sur catalogues).

Napoléon Bonaparte
15 août 1769 - 5 mai 1821

Coup d'Etat de Louis Napoléon Bonaparte
2 décembre 1851

Première séance de cinéma donnée par les frères Lumière.
28 décembre 1895

«La même photo peut servir pour plusieurs commandes. le vitrail photographique apparait autour des années 1880. On développe sur du verre cuit une photographie pour la rendre inaltérable. Pour que l'astuce se voie moins, les vitraux sont généralement retouchés à la main»

XIXème siècle

Vitrail archéologique vs Vitrail ancien

XXème siècle (1900-1999) - Art Déco

Nouveaux verres : imprimé, américain (opalescent et marbrures de couleurs), dalle de verre - **Nouvelles techniques:** fusing, thermoformage - **Ornement :** régression de la grisaille, juxtaposition de couleurs dans les vitraux religieux - **Thèmes :** Art nouveau, art déco (composition géométrique, gamme de couleurs neutres), abstraction (avec peintres (Manessier, Chagall, Léger, Matisse)).

Marie Curie
1867 - 1934

Guerres Mondiales
1914-18 / 1939-45

Charles de Gaulle
1890-1970

«Saviez-vous qu'à la fin des années 90, certains rappeurs se sont emparés du vitrail pour les couvertures de leurs albums ou les affiches de leurs manifestations. Avez-vous remarqué, dans les séries françaises à la télé ou sur les plateformes de streaming, qu'il y a souvent des vitraux aux fenêtres ? Ouvrez l'œil »

XXème siècle : Vitrail Art Déco

XXème siècle Vitrail Art Déco

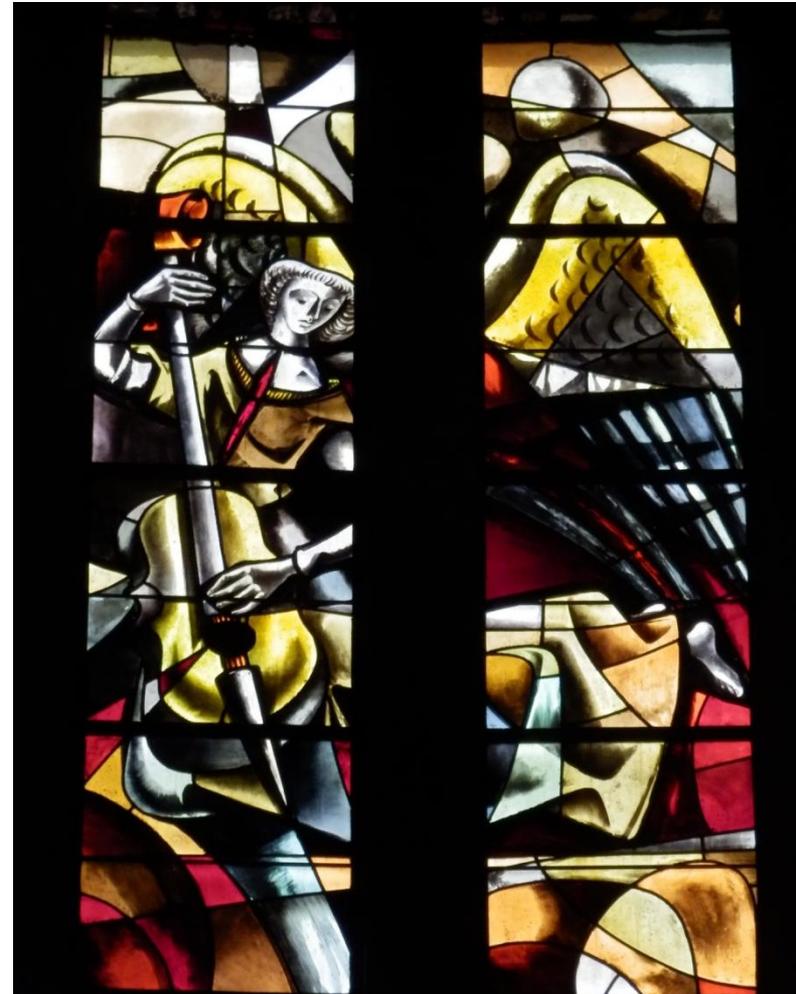

XXème siècle Vitrail de Verrier

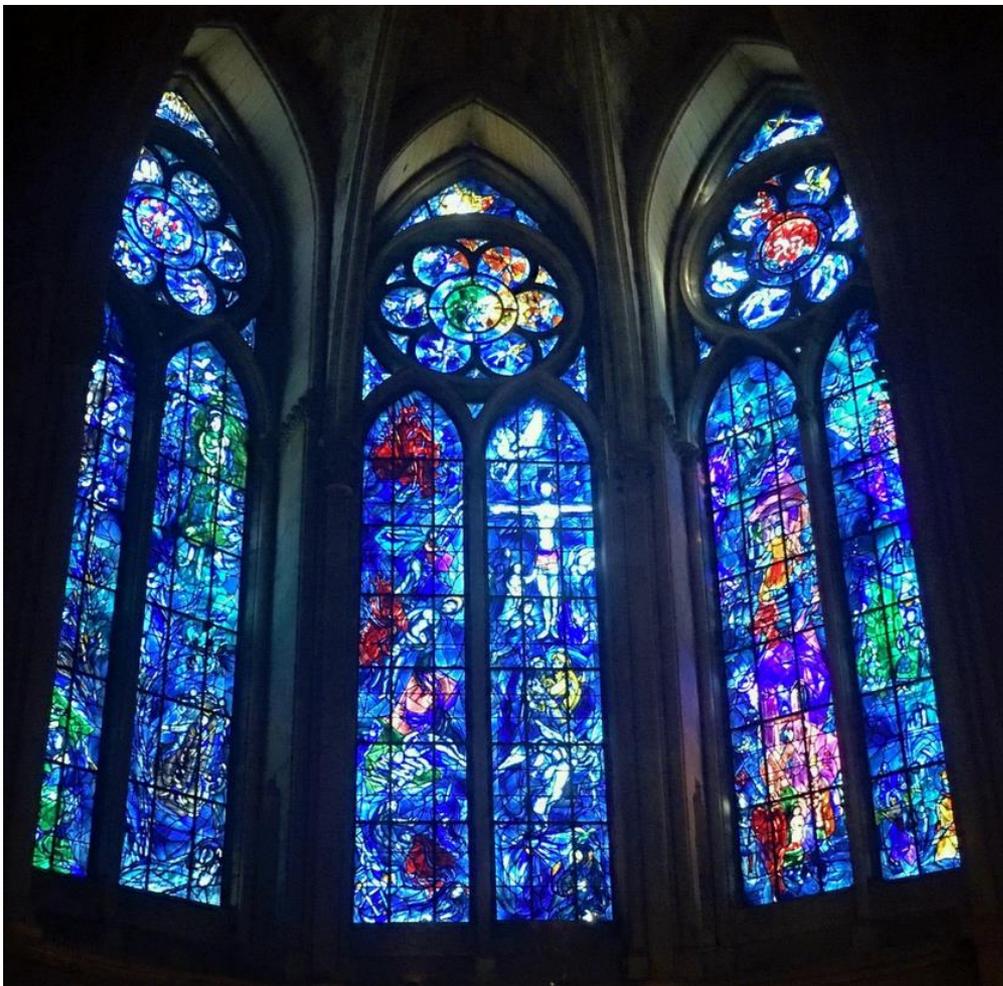

Pierre GAUDIN

Max INGRAND

XXème siècle Vitrail d'artiste

Marc CHAGALL

Henri MATISSE

XXème siècle Vitrail en dalle de verre

XXIème siècle Vitrail en Fusing

QUESTIONS / REPOSES