

Via Vitro

note d'information

Via Vitro, chemin de lumière

Conférence centrée sur les récits narrant l'histoire du verre et du vitrail, récits qui sont le fruit d'expériences accumulées dans le cadre d'un voyage d'étude et de création dans dix pays.

Réflexion sur les sens de la transparence dans différentes traditions et l'échange des savoirs avec des artistes contemporains, des artisans et des chercheurs rencontrés le long de la route..

Heidi Scheffler
Stéphane Ruault

176, rue d'Alésia - 75014 Paris
Tél. : 01 45 39 21 08
viavitro@yahoo.com

www.viavitro.net

Octobre 2007

La conférence

En bref

- Plus de 600 images tirées de 10 mois de voyages en Inde, Moyen-Orient et Europe.
- Illustration vivante des mythes et réalités de l'histoire du verre et du vitrail racontés par des voyageurs qui se sont déplacés sur les lieux qui les ont vu naître.

Durée

- Deux heures environ plus une séance de questions-réponses. Nous pouvons moduler cette présentation en fonction de l'organisation de votre événement. Exemple : deux parties distinctes d'une heure chacune.

Support technique

- Rétro-projecteur compatible PC et une surface de projection (écran ou mur blanc).
- Micros selon l'accoustique de l'endroit.

Public visé

Nous avons présenté cette conférence auprès de publics très variés. Il s'est agit aussi bien de néophytes, de touristes, visiteurs de manifestations culturelles que de professionnels du verre, maîtres verrier, archéologues, chercheurs, historiens.

Vous trouverez ci-après une liste de nos dernières prestations :

- Mona Bismarck Foundation - AAWE - Paris - 27/09/2007.
- Journées du Patrimoine - 15/09/2007 - Vallée du Chevreuse. Moulin d'Ors, Parc Naturel Régional.
- American Glass Guild - Providence - USA - 27/07/2007 ; conférence annuelle réunissant des maîtres verriers nord-américains et étrangers.
- Association des Artisans d'Art de la Vallée de Chevreuse, Chateaufort, mars 2007
- Unitarian Universalist Fellowship of Paris, janvier 2007, Paris
- Wellesley College Alumni Association, décembre 2006, Paris
- Vitrail Architecture, atelier de Carlo Roccella, octobre 2006, Montagnac
- International Center of Bethlehem, Bethlehem, Palestine, juin, 2006
- Bezalel Fine Arts Academy, Jerusalem, Israel - juin 2006
- University of Kaslik, Jounieh, Liban, mars 2006

Prix de notre prestation

- Nous facturons cette conférence 300 euros TTC. En sus, les frais de transport par voyage SNCF et d'éventuels frais d'hébergement.

La conférence

Voici ci-après la liste des thèmes abordés lors de notre conférence. Ceci doit vous permettre de vous faire une idée plus précise de son contenu. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés.

1 / Pline l'ancien

Découverte mythique du verre telle que rapportée par Pline l'ancien et Strabon. Approche historique des matériaux rentrant dans la composition des verres antiques et des sites de production.

2 / Serce Limani

Les voyages du verre antique, brut et recyclé. Histoire d'un naufrage.

3 / Ennion de Sidon

Première signature sur verre. Apparition de la canne à souffler et les débuts de la production de verre plat.

4 / Saint Antoine du Désert

De la ville au désert. Première architecture monastique - premiers « vitraux »

5 / Les princes ommeyyades

Du désert à la ville. Architecture civile - premiers « vitraux arabes »

6 / Du cercle naissent toutes les formes

Du 14e au 20e siècle : évolution des formes du « vitrail arabe ».

7 / Saint Bernard de Clairvaux et Suger

Théologie de la lumière et opposition des formes dans les vitraux du bas Moyen-Âge.

8 / Le jaune d'argent

Naissance légendaire du « Jaune à l'Argent » autour des histoires du Bienheureux Jacques d'Ulm, Raymond Lulle et le lapidaire d'Alphonse X de Castille.

9 / Peinture sur verre, dénaturation du vitrail ?

Aux 16e et 19e, la qualité de la peinture sur verre tend à modifier l'art du vitrail lui-même ; deux acteurs prestigieux de cette histoire : Arnaud de Moles à Auch et Les Moretti-Caselli à Perugia.

10 / Voyage du vitrail aux Indes

Du 18e siècle à nos jours, le vitrail à Jaïpur ; travail du verre coloré et des miroirs.

11 / Vitrail contemporain

Panorama géographique. Le verre conquiert de nouveaux espaces. Le voyage continue...

12 / Rencontre avec des hommes remarquables

Les artistes et artisans rencontrés tout au long de cette route du vitrail.

La démarche

Notre démarche se veut le témoignage vivant d'une histoire plusieurs fois millénaire et, à son image, le fruit de la passion, du travail, de la transmission des connaissances et des échanges entre les peuples et leur cultures.

A l'origine de ce projet, la volonté de montrer le vitrail sous un autre jour

A l'évocation du mot « vitrail », nombreux sont celles et ceux qui, de prime abord, songent aux panneaux religieux des grandes cathédrales gothiques.

Ce réflexe, parfaitement légitime au regard de leur valeurs, passe néanmoins sous silence à la fois les travaux qui les ont précédés et les œuvres contemporaines.

Or le vitrail, depuis ses formes primitives jusqu'aux plus modernes, possède une histoire mystérieuse et admirable qui invite le curieux à un voyage chronologique et géographique, empreint des cultures des peuples qui, par la transmission de leur savoir-faire, l'on fait évoluer.

Des claustras de dentelles incrustées de verres des mosquées du Moyen-Orient aux premières vitreries romaines serties de plomb, puis des épures cisterciennes aux flamboiements colorés du gothique, de la révolution des formes et des matières de l'« Art Nouveau » aux imposants murs de verre des « buildings » du 21e siècle, c'est ce fascinant parcours que nous avons suivi dans le cadre de notre voyage.

Deux regards distincts sur un sujet commun

Ce voyage fut placé sous le signe des rencontres.

Rencontre avec un matériau et un métier fascinant qui demande à la main, à l'esprit et au cœur de travailler de concert ; rencontre autour du projet initial de Heidi Scheffler, entre une américaine donc et un français, entre deux origines, deux sensibilités et deux parcours où se mêlent études universitaires sur l'histoire des religions, voyages, démarches artistiques et qui met en avant une même faim de connaissance.

Nous avons voulu être comme deux plaques sensibles photographiques, impressionnant directement une réalité vécue pour la transcrire plus tard dans notre langage.

Etre témoin et acteur

Il s'est agi de parcourir cette « Route du Vitrail », de collecter à chacune de nos étapes des témoignages photographiques du passé, de les placer en perspective avec le matériau verre tel qu'il est produit artisanalement aujourd'hui ainsi qu'avec des exemples particulièrement significatifs de créations contemporaines (artisanale ou artistique).

Enfin, et ce fut l'autre versant de cette entreprise, nous avons travaillé avec des maîtres-verriers dans chaque pays traversé, dans la mesure de ce qui fut possible de faire. Baignant dans leur activité quotidienne, nous avons appris auprès d'eux des savoirs faire liés à des techniques traditionnelles mais aussi tout à fait modernes.

Nous avons également observé et tenté de comprendre leur démarche artistique, philosophique ou spirituelle et de nous laisser imprégner de la sagesse de ces amoureux de lumière. Car on ne pense pas la lumière de la même manière selon qu'il s'agisse de la laisser découvrir à sa guise un espace intérieur civil ou d'honorer Dieu, inaccessible et intraduisible unité dont la forme définitive ne peut qu'échapper à l'ouvrier aussi talentueux soit il.

L'ultime étape

Notre ambition, au terme de ce voyage, est de créer et de présenter au public un ensemble d'oeuvres de verre - deux par pays - augmentées de celles prêtées par les maîtres verriers rencontrés.

Nous voulons réunir ces deux regards sur un même art - entre le plus ancien et le contemporain - un art, qui, par sa nature et son parcours historique, a de tout temps été support du passage, lieu de transmission et a raconté les histoires les plus édifiantes, par la captation de la lumière qui éclaire et nourrit les imaginations.

Nous voulons raconter une histoire par le verbe et nos oeuvres de verre.

Et au-delà des faits ...

Nous espérons fournir un éclairage historique et technique sur l'intelligence des hommes du passé et leur savoir-faire ; les amener à la lumière du présent et montrer que pas plus le fil de la tradition que le talent ni la générosité de ceux qui la font vivre, ne s'est rompu ; réunir les travaux d'artistes et d'artisans de multiples origines, confessions et croyances, qui oeuvrent chacun à leur manière sur un matériau commun, le verre, et qui usent pour cela d'un véhicule qui tous les matins se lève invariablement à l'est et, au soir, se couche à l'ouest et les unit tous sans jamais leur appartenir.

Nous avons suivi nous aussi la course du soleil avec l'espoir que nos travaux soient éclairés pour partager un peu de cette lumière avec toutes celles et ceux, acteurs et spectateurs, qui s'y seront associés ou y auront participé.

Au delà des dissensions et des tensions qui tiraillent les régions que nous avons parcourues, nous espérons ainsi mettre en lumière un héritage technique commun, un amour universel de la lumière, le travail des hommes qui cherchent à la transcender et créent ensemble. Et peut-être rapporter d'autres histoires que celles qui nous divisent pour laisser un peu de place à une histoire, plus simple mais tout aussi vraie, de partage de connaissances et d'art.

LE VOYAGE descriptif

Inde - Février 2006

Sites liés à l'histoire du vitrail et du verre :

- Firozabad : Usine Sita Ram de production de verre brut et de produits soufflés et moulés et ateliers satellites
- Purdalpur : A.N.K. Beads Centre
- Jaipur : Navdurga Exports, Amer Palace
- Papanaidupet : village où sont fabriquées artisanalement les perles de type Indo-pacifique
- Pondicherry : Musée
- Arikamedu : site archéologique, musée.

Atelier :

Studio Lead Light, New Delhi

Artistes rencontrés :

- Mahavir and Pushpendra Singh, Thikrie Glass, Jaipur;
- Atul Bakshi, Studio Lead Light, New Delhi;
- Reshmi Dey, Studio Glass artist, New Delhi;
- Suresh Kumar Pillai, Directeur Artistique, Trikkkan Image Systems Films and Documentaries / Arikamedu Heritage Museum

Universitaires consultés :

Torben Sode, Danemark

Liban - Mars 2006

Sites liés à l'histoire du vitrail et du verre :

- Tyre : ville, site archéologique Al Bass
- Sidon : Grande Mosquée, Palais Debanne
- Palais de Beiteddine
- Beyrouth : Musée Sursock ; Linda Sursock Residence ; Université de Kaslik ; St. Joseph, Mtaileb ; Mar Takla, Hazmieh ; St. Michel, Chiyeh ; Nahr-el-Kalb
- Byblos : Eglise St. Jean le Baptiste

Atelier :

Atelier Cedre Verre, Beyrouth

Atelier Vitrix Studio, Beyrouth

Artistes rencontrés :

- Maya Husseini, Atelier Cedre Verre, Beyrouth ;
- Père Abdo Badwi, Directeur du Département Art Sacré, Université du Saint Esprit de Kaslik ;
- Elie Badwi, Vitrix Studio, Beyrouth

Universitaires consultés :

Ali Badawi, Archéologue, Tyre

Syrie - Mars / Avril 2006

Sites liés à l'histoire du vitrail et du verre :

- Alep : Église St. George, Église Gecque Catholique
- Armanaz : Zahrat Armanaz Factory
- Damas : Mémorial St. Paul ; Tekie al Souleymanie ; Palais Azem ; Musée National ; Mosquée des Omeyyades ; Musée de la Calligraphie
- Qasr el Heir el Gharbi

Artistes rencontrés et/ou consultés :

- Edward Manouk, Designer, Vitrailliste, Manouk Engineering, Alep ;
- Bechir and Amer Khazaz, Atelier Hassan Khazaz, Souk Tekie Suleymanie, Damas ;
- Abou Ahmed, Atelier Mahmoud El Halak Glass, Bab Sharqi, Damas ;
- Mr. Akram Al Chawa, Artiste du gypse, Damas ;
- Saïd Nusaibeh, Photographe d'Art Islamique, Fulbright Scholar

Universitaires rencontrés ou consultés :

- Dr. Robert Brill, Directeur de recherches, Corning Museum of Glass;
- Dr. Abdal-Razzaq Moaz, Ministre Délégué à la Culture, Syrie;
- Dina Bakour, Chercheur, Université de Paris, I, Musée National, Damas ;
- Dr. Muna Al-Mouazin, Conservateur du Département d'Art Islamique, Musée National, Damas ;
- Dr. Muhamed Al-Khuli, ancien Conservateur du Département d'Art Islamique, Musée National, Damas ;
- Aksam Abdul Hamid, Directeur, Institut des Arts Appliqués, Damas ;
- Abou Mazem, Former director, Markaz Al-Funun, Al-Taibeqiah Centre des Arts Appliqués, Damas.

LE VOYAGE (suite)

Egypte - Avril / Mai 2006

Sites liés à l'histoire du vitrail et du verre :

- Sinaï : Monastère Sainte Catherine
- Le Caire : Fenêtres de gypse et sites liés à l'histoire du verre
- Copte : 4th-13th : L'église suspendue (Al-Kanissah Al-Mou'allaqa)
- Islamique :
 - 9e siècle : Fustat ; Mosquée Ibn Tulun
 - 14e siècle : Al Maridany ; Shiaykhu Khanqah ; Sultan Hassan Madrassah ; Saida Zeinab
 - 15e siècle : Mosquée Qait Bey
 - 17e /début 18e siècle : Beit Al Suheimi
 - Début 20e siècle : Palais Manyal
- Saqqarah : Site de Apa Jeremiah, Monastère Byzantin
- Alexandrie grecque et romaine : Biblioteca ; Kom El Dekka ; Serapis ; Kom el Chokafa
- Wadi Natron : Lac salés ; Monastères Suriani et Abu Maqar

Atelier :

Mustapha Dieb's Workshop, Imbaba, Cairo

Artistes rencontrés :

- Hassan Ali, Ahmed Ali glass workshop, Qait Bey, Le Caire ;
- Yasr Bendary,
- Dr Walid Ansy Ahmed and students, Institut d'Arts Appliqués, Université du Caire ;
- Professeur Mohamed Zeinhom, A3R, Création Architecturale et restauration, Maadi, Le Caire ;
- Mustapha Dieb, Artiste du verre et du gypse ;
- Professeur Mohamed Ali El Deeb, Artiste du gypse et du verre, Ministère de la Culture

Universitaires rencontrés ou consultés :

- Dr. Asaad Nadim, NADIM, Bayt Suhaymi area, Le Caire ;
- Dr. Georges Scanlon, Professeur, American University, Le Caire ;
- Marie-Dominique Nenna, Centre National de la Recherche Scientifique, Centre d'Etudes Alexandrines, Alexandria ; President de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre AIHV

Palestine et Israël - Mai / Juin 2006

Sites liés à l'histoire du vitrail et du verre :

- St Jean d'Acre : Rivière Belus
- Arsuf : Apollonia National Park, site primaire de production de verre
- Atlit : Château croisé
- Baniyas : Hermon Stream Nature Reserve, site secondaire de production de verre
- Bet Shean : Bet She'an National Park, site secondaire de production de verre
- Caesaria : Caesaria National Park
- Jerusalem : Dome du Rocher, Mosquée Al Aqsa, Israel Antiquities Authority, Israel Museum, Jerusalem University, Hadassah-Hebrew University Medical Center
- Kiryat Tivon,
- Basse Galilée : Bet She'arim National Park, primary site, glass production
- Montfort : Château croisé
- Nazareth : Basilique de l'Annonciation
- Tel Aviv : Ha'aretz Museum, Pavillon du verre

Conférences données et cours dispensés :

- International Center of Bethlehem, Bethlehem
- Bezalel School of Fine Arts, Département Ceramique et Verre, Jerusalem

Artistes rencontrés :

- Miriam Yaniv, Conservateur, Yaniv Gallery, Tel Aviv
- Mira Maylor, Artiste du Verre, Bernard Gallery, Tel Aviv
- Bashir Mwasswas, Artiste du Gypse et Restaurateur, Mosquée Al Aqsa, Jérusalem
- Dr. Joseph Chaaltiel, Artiste Vitrailliste, Ein Hod Artist's Village, Mount Carmel
- Shimale, Artiste du Verre Architectural, Moshav Almagor, Galilée
- Ygael Myers, Neheriya Glass; Artiste du Verre Architectural, Klil
- Dafna Kaffeman, Artiste du Verre, Directeur du Département Glass Design, Bezalel School of Fine Arts, Jérusalem
- Faten Nastas, Artist, Art Coordinator, International Center of Bethlehem
- Tariq Yaghmour, MIT Visiting Artist Fellowship, 2007; Glass artist and instructor, International Center of Bethlehem
- Anwar, Glass mosaics, Aida refugee camp, Bethlehem

Universitaires rencontrés ou consultés :

- Henrietta Eliezer Brunner, Conservateur, Département Verre, Eretz Israel Museum, Tel Aviv ;
- Yael Gorin Rosen, Directeur, Département Verre, Israël Antiquities Authority, Jérusalem

LE VOYAGE (suite)

Turquie - Juin 2006

Sites liés à l'histoire du vitrail et du verre :

- Lac Beysehir : Palais de Kubadabad
- Istanbul :
 - Byzantine : Hagia Eirene ; Hagia Sofia ; Chora Camii ; Zeyrek Camii ; Kalahane Camii, Musée Archéologique
 - Ottomane : Palais de Topkapi ; Mosquée Suleymanie ; Mosquée Mihrimah ; Mosquée Rustem Pasha ; Mosquée Sultan Ahmet ; Nouvelle Mosquée ; Mosquée Semsipasha et Bibliothèque ; Palais de la faïence
- Bodrum : Musée d'Archéologie Sous-Marine de Bodrum.

Atelier :

Derya Vitray, avec Ismael Adal, Ahmet Ulueren and Mehmet Kilic, Istanbul

Artistes rencontrés :

- Oguzhan Tugrul, Artiste du verre et du papier, Mosaïste, Istanbul
- Cemil Erte, Décorateur d'intérieur, Artiste du verre, sculpteur, Istanbul
- Fahri Kaplan, Artiste du verre, Istanbul
- Ercan Kutsal, Artisan vitrailliste, Gozde Vitray, Istanbul
- Nusret Colpan, Architect and artist of Turkish miniatures

Spécialiste rencontré :

Yilmaz Yialcinkaya, Directeur, The Glass Furnace, Beykoz

Italie - Juillet 2006

Sites liés à l'histoire du vitrail et du verre :

- Venise : Murano, Musée du Verre ; Torcello ; Basilique San Marco ; Eglises SS. Giovanni e Paolo, Santa Maria dei Miracoli, Basilica dei Frari
- Aquileia : Musée Archéologique National ; Port fluvial antique
- Ravenne : Basilique San Vitale ; Musée National
- Perouse : Duomo di San Lorenzo
- Todi : Il Duomo
- Sienne : Il Duomo ; Eglise de Fontegiusta ; Museo del Opera della Metropolitana
- Florence : Cathédrale Santa Maria del Fiore, Eglise Santo Spirito, Orsanmichele, Santa Croce, Santa Maria Novella ; Biblioteca Mediceo Laurenziana ; San Miniato
- Assise : Basilique de San Francesco ; Eglise Santa Chiara
- Rome : Saint Pierre de Rome ; St Paul Hors les Murs ; Museo della Crypta Balbi ; Eglise Santa Prassede ; Églises Santa Sabina et Santa Maria del Popolo ; Museo della Casina delle Civette ; Musée du Vatican
- Farfa : Abbaye de Farfa
- Molise : Abbaye de San Vincenzo al Volturno
- Cassino : Abbaye de Monte Cassino

Atelier :

Studio Moretti-Casselli, Perugia

Artistes rencontrés :

- Lucio Orsoni, Mosaïste et fabricant traditionnel de tesselles de verre, Venise ;
- Luciana Notturmi, Mosaïste et restauratrice, Ravenne ;
- Anna, Elizabetta and Maddalena Falsetti, Studio

Universitaires rencontrés ou consultés :

- Federico Marazzi and Francesco d'Angelo, respectivement Directeur Scientifique et Archiviste de l'Atelier de production de verre pour le site archéologique de San Vincenzo al Volturno ;
- Francesca dell'Acqua, chaire d'Histoire d'Art Médiéval, Université de Salerne.

LE VOYAGE (suite)

Allemagne - Août 2006

Sites liés à l'histoire du vitrail et du verre :

- Cologne : Eigelstein, Cathedrale, Saint Ursula, St. Georg, St Gereon, St. Kolumba, St. Mary Konigen, St Mary im Kapitol, St. Heribert, Saint Cecilia, St Peter's, St. Kunibert, Synagogue
- Trêve : Diocese museum, Jesuit Church, Our Lady's Basilica, Cathedral, Civil Basilica, Rhenan Museum
- Darmstadt : National Museum
- Lorsch Abbey
- Augsbourg : St. Mary's Cathedral
- Ratisbonne : Cathedral
- Nuremberg : Germanische Museum, St Lorenz, St Sebald, Tucher Haus
- Fribourg : Augustiner Museum and Cathedral
- Altenberg : Abbey church, chapel and museum
- Neuss : Saint Maria, Munster
- Aix-la-Chapelle : Cathedral, St Follian, St. Joseph, Suermondt Ludwig Museum
- Essen : Market Church, Cathedral, Police headquarters, St. Andreas ;
- Paderborn : Cathedral, St. Ulrich
- Munich : Neubiberg, Jesukirche, St Paul, St Florian
- Eschweiler, St. Peter and St. Paul
- Esslingen : St Denis
- Marebourg : St. Elizabeth, Sts Peter and Paul
- Soest: St Maria zur Wiese, St Nicolas, St Maria zur Hohe, St. Patrick's, St Peter's and St Paul's
- Ulm : Cathédrale

Artistes rencontrés :

- Thierry Boissel, Artiste du verre et Directeur du Département Verre de l'Akademie der Bildenden Künste, Munich ;
- Jochem Poensgen, Artiste du Verre Architectural, Soest

Spécialistes rencontrés ou consultés :

- Dr. Gabriel Mayer, Directeur de l'atelier Mayer of Munich, Munich ;
- Anke Schanz, Glasmalerei Peters, Paderborn

France - Septembre 2006

Sites liés à l'histoire du vitrail et du verre :

- Wissembourg : St Paul and St Peter
- Strasbourg : Musée de l'Oeuvre de Notre-Dame, Cathédrale Notre-Dame
- Metz : Cathédrale St Etienne
- Carcassonne : Basilique St. Nazaire, Abbaye St. Hilaire
- Auch : Cathédrale St. Mary's, St Orens
- Audincourt : Eglise du Sacré Coeur
- Colmar : Musée Unterlinden
- Puimisson : Centre spirituel St. Joseph.

Atelier :

Atelier Carlo Roccella, Montagnac (34)

Artistes rencontrés :

- Carlo Roccella, Maître-verrier, Montagnac ;
- Laurence Bourgeois, Artiste du Verre, Montagnac

Universitaires rencontrés ou consultés :

Danièle Foy, Directrice de Recherche, Université d'Aix-en-Provence

