

Dossier pédagogique

Lumière de verre
Claude Baillon

24 nov. – 16 mars 2013

Service éducatif
Musée de Millau

SOMMAIRE

RENCONTRE	2
CLAUDE BAILLON, GÉNÈSE D'UN ARTISTE	3
LE VITRAIL SELON CLAUDE BAILLON	4
L'ARTISTE ET L'ARTISAN	5
L'ŒUVRE DE CLAUDE BAILLON	6
Danses mérovingiennes	6
Verre et plomb	7
Vitromobile	8
Emaux et grisailles	9
Floriverre et recyclage	10
PETITE HISTOIRE DU VITRAIL	11
L'ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE ÉDUCATIF	13
2 LES ATELIERS D'EXPRESSION ARTISTIQUE ET CULTURELLE	14
Vitrail, cycle 1	14
Fenêtres sur couleurs, cycle 1	16
Ecritures, cycle 2	18
Cheminement, cycle 2	20
Email et grisaille, cycle 3	22
Rosace, cycle 3	24
Entre ciel et terre, le vitrail, cycle 3	26
Expérimentation autour du vitrail, secondaire	28
BIOGRAPHIE, CLAUDE BAILLON	30
RÉALISATIONS DANS DES ÉDIFICES PUBLICS	32
BIBLIOGRAPHIE	35

RENCONTRE

Au gré de flâneries dans Millau, un jour ou l'autre, rue de La Capelle, vous verrez cette vitrine. Simple, sobre, vaste, elle porte la signature de son propriétaire : Claude Baillon.

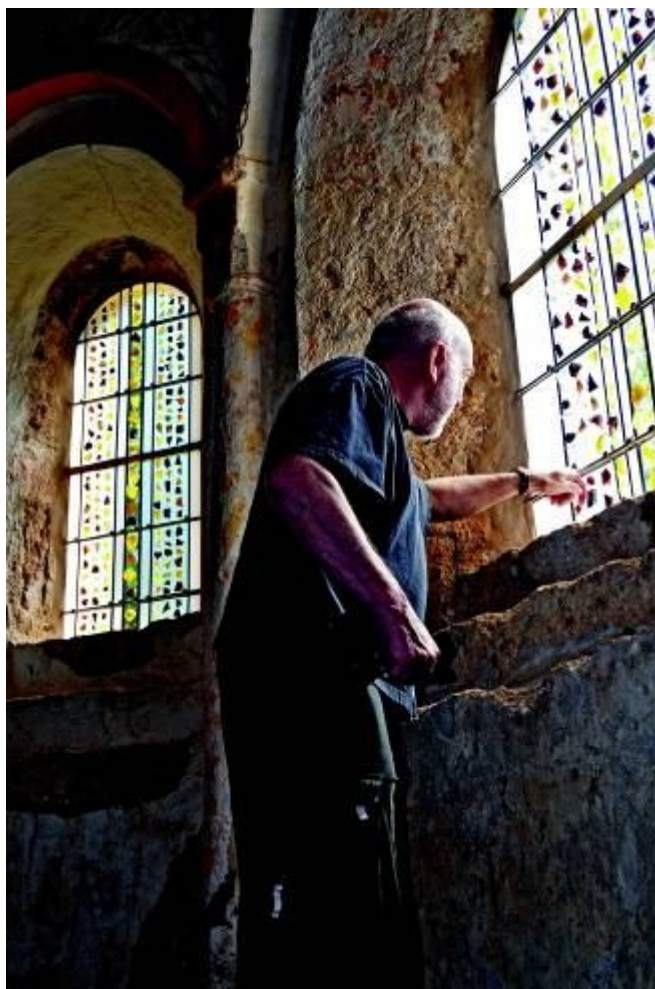
Un espace clair en cœur de ville, c'est qu'ici on travaille et on joue avec la lumière !

Vous voilà devant l'atelier-galerie d'un maître verrier, l'un de ceux qui sait jouer de nos états d'âme grâce aux ambiances qu'il construit.

Un travailleur de l'ombre au service de la lumière.

Vous poussez la porte et c'est la rencontre avec l'Artiste, l'Artisan aussi, il est les deux.

Maintenant vous l'écoutez parler de son art...

Claude Baillon, travail sur la chapelle Saint Martin de Pinet.

CLAUDE BAILLON, GENÈSE D'UN ARTISTE

Claude Baillon est un artiste contemporain dont l'œuvre s'intègre et fait corps avec des édifices religieux ancestraux. Si la religion ne semble pas guider son travail, la culture religieuse reste très prégnante pour l'Artiste. Né dans un petit village des Yvelines en 1939, l'église était le seul lieu accessible qui pouvait sensibiliser à la culture : sculpture, musique, architecture... Ce fut une approche sensitive qui guida Claude Baillon vers l'art.

C'est plus tard, en préparant l'Ecole des Métiers d'Art de Paris qu'il s'orienta vers le vitrail. Il explique ce choix par l'intérêt pour une perception collective. Le regard sur le vitrail est porté par une ambiance qui se partage avec d'autres. Pour lui, le vitrail est proche du cinéma dans le sens où l'œuvre se vit collectivement. L'émotion est partagée dans un lieu consacré où l'obscurité permet un jeu de lumière.

C'est à l'Ecole des Métiers d'Art qu'il rencontre Elisabeth qui deviendra sa femme et avec qui il aura trois enfants. Elle travaille la tapisserie, lui le verre.

Au moment de la lutte du Larzac ils s'installent sur le plateau dans une ferme fortifiée qui s'inscrivait dans le projet d'agrandissement du camp militaire. Claude Baillon s'engage dans la lutte en dessinant de nombreuses affiches pour défendre la cause des paysans du Larzac.

En 1975, il installe son atelier au cœur de la ville de Millau.

Pour Claude Baillon, l'art du vitrail est un travail de l'esprit. Sans être religieux, il travaille dans des édifices voués à la religion, la spiritualité est une force présente de son œuvre.

Il est un artiste contemporain, mais, malgré l'omniprésence du vitrail, la reconnaissance du maître verrier ne va pas de soi auprès du public qui s'intéresse à un patrimoine architectural dans sa globalité.

A ce sujet, Claude Baillon indique : « A partir du moment où j'ai compris qu'en prenant ce chemin du vitrail je ne serai jamais reconnu comme artiste contemporain, j'ai développé une compensation à cette absence de reconnaissance qui est l'assurance d'entrer dans un domaine intemporel. Les monuments sur lesquels on intervient étaient là avant nous et le seront après notre mort. Les verriers travaillent donc avec un sentiment de pérennité, presque d'éternité... ». Extrait de *Lumière de verre. Claude Baillon, verrier d'aujourd'hui*.

LE VITRAIL SELON CLAUDE BAILLON

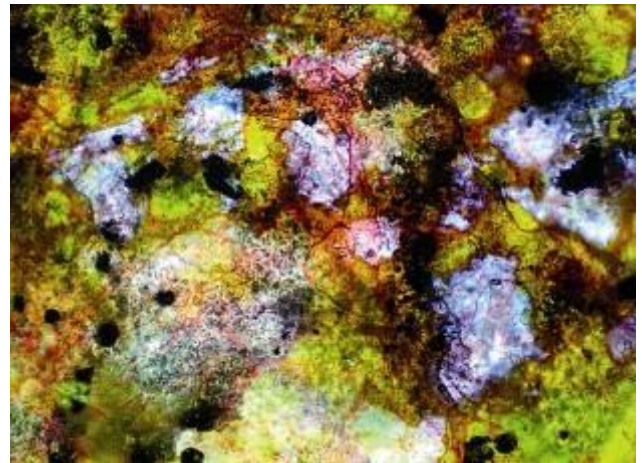
INSPIRATION

Libéré du prisme biblique stricto sensu, l'art du vitrail a beaucoup évolué. Plutôt que de proposer une réalité figurative, c'est vers l'abstraction lyrique que s'oriente le travail de Claude Baillon. Marqué par la nature et ses éléments qui sans cesse jouent avec la lumière :

« ...Le vitrail est né de rêveries de la forêt, lorsqu'on est couché au pied d'un arbre et qu'on regarde les feuilles on en a un peu la vision d'un vitrail... ce n'est pas très différent lorsqu'on se promène dans une cathédrale avec les colonnes qui sont les troncs des arbres et les vitraux qui en sont les feuilles. » Extrait de *Lumière de verre. Claude Baillon, verrier d'aujourd'hui*.

Vitrail naturel, source d'inspiration.

Vitrail de Claude Baillon en émaux et grisaille.

Parler du vitrail c'est avant tout évoquer la lumière. Claude Baillon nous l'explique simplement : la lumière peut aveugler, éblouir... Il faut la filtrer, la dompter pour qu'elle devienne une alliée et puisse créer l'ambiance attendue du lieu où elle se diffuse. C'est là, la noble tâche du vitrail.

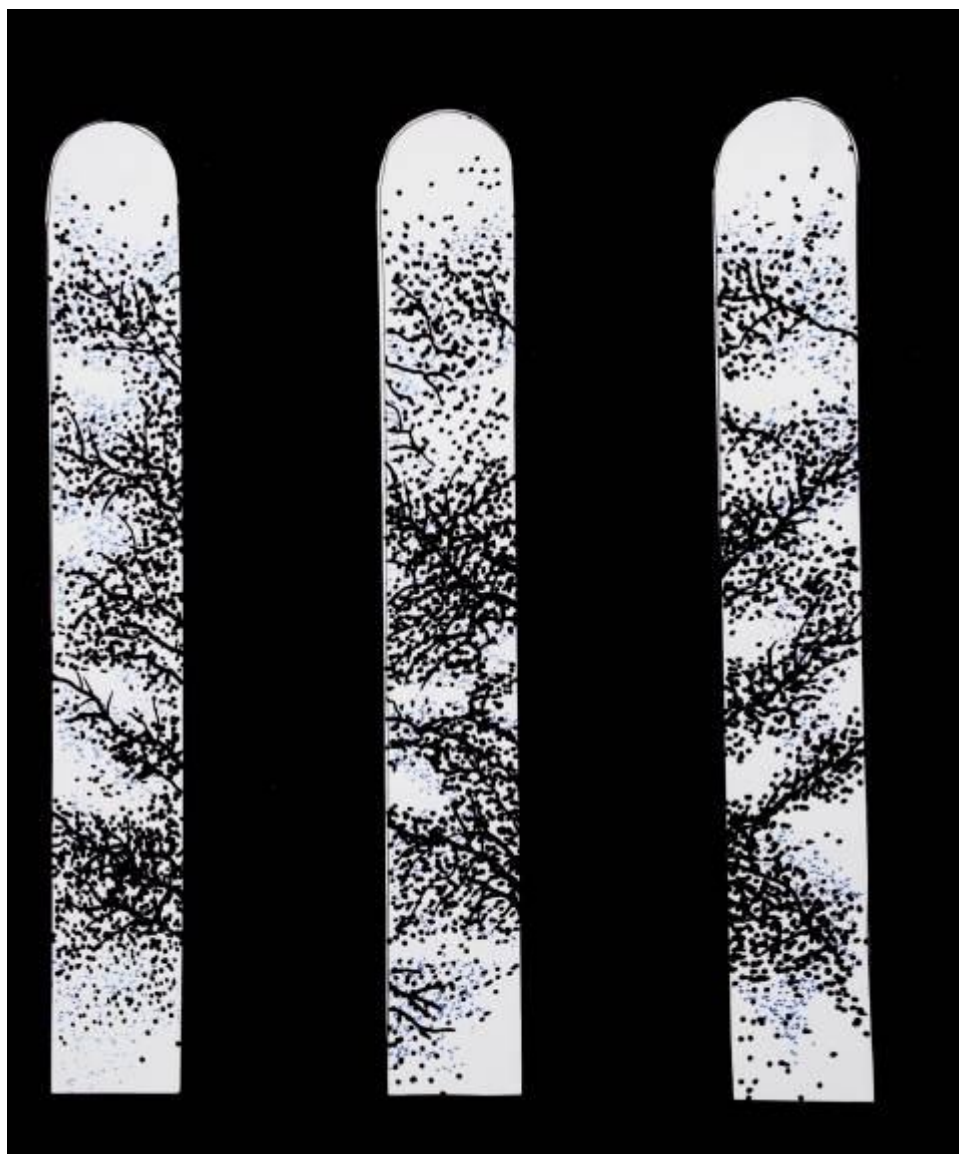
Pour l'Artiste, les premiers vitraux sont les nuages et la lumière qui passe au travers, révélant ainsi un caractère aérien et céleste.

« Quand je vois de très beaux nuages et des couchers de soleil, c'est vraiment la meilleure inspiration. Je tente de retrouver ce souffle là dans le vitrail. » Extrait de *Claude Baillon, Vitrospective*.

L'ARTISTE ET L'ARTISAN

Pour Claude Baillon, le vitrail relève de l'artisanat dans la mesure où il faut techniquement maîtriser son ouvrage. Mais, en ayant également une entrée artistique, il peut réaliser un véritable travail de création et jouer avec les règles établies de l'art du vitrail.

Les vitraux de Claude Baillon sont pensés pour le lieu auquel ils vont appartenir : « Quand j'entre dans une église pour y travailler, je me compare à un musicien qui intègre un orchestre déjà constitué. Il existe déjà une partition, les autres musiciens, j'apporte ma petite musique avec mon instrument. Si le niveau musical est un peu faible il faudra prendre les solos pour emmener l'ensemble, si la mélodie est riche je tiens ma place et je me contente d'accompagner. Soit on s'oppose, soit on accompagne, on ne le sait pas à l'avance, c'est un rapport de force entre le bâtiment et soi-même ». Extrait de *Lumière de verre. Claude Baillon, verrier d'aujourd'hui*.

Etude de vitrail pour une chapelle par Claude Baillon.

L'ŒUVRE DE CLAUDE BAILLON

Dans le travail de Claude Baillon, la lumière est toujours l'élément essentiel. En revanche, dans sa démarche de maître-verrier, les approches sont multiples. En effet, s'il travaille le vitrail dans sa forme la plus répandue : plaques de verre teintées et serties dans du plomb, l'Artiste utilise aussi d'autres techniques qui ouvrent son art à la diversité des expressions.

Le vitrail, dans l'œuvre de Claude Baillon, prend différentes formes :

DANSES MEROVINGIENNES

Ces vitraux sont des plaques de verre assemblées par des tiges de plomb. Certains des éléments verriers sont des éclats débités dans des dalles de verre. Ceux-ci présentent des stries qui captent la lumière d'une manière particulière.

Avec ces vitraux, l'Artiste évoque les premières vitreries qui étaient constituées de cives, c'est-à-dire de pièces de verre circulaires de petite taille obtenues par soufflage et sur lesquelles apparaissent des stries concentriques.

Le nom de « danses mérovingiennes » donné à ces créations par l'Artiste évoque les débuts du vitrail en France dont on ne connaît que très peu de choses, ce qui ouvre le champ à la création.

Vitrail église de Saint Martin du Larzac.

Vitrail église de Saint Véran.

VERRE ET PLOMB

Techniquement, on retrouve ici les vitraux sous leur forme classique qui consiste à assembler des verres colorés à l'aide de plomb.

L'approche de Claude Baillon pour ces vitraux est très moderne dans la mesure où il fait le choix de l'abstraction. Pour leur création, il s'appuie sur le lieu que va intégrer son travail.

La nature, et notamment le ciel sont très présent dans ses créations. Par analogie il évoque un monde céleste. C'est le cas des vitraux réalisés pour l'église Notre Dame de Millau.

Vitraux de l'église Notre Dame à Millau...

...Le ciel comme source d'inspiration.

VITROMOBILES

Les vitromobiles sont des œuvres constituées d'éclats de verre présentés sur des grilles métalliques à l'aide de pinces charnières. L'ensemble ainsi créé peut alors se mouvoir au gré des vents.

Parfois, les éclats de verre sont assemblés sur une base en PVC ou en cuir. Ceux-ci donnent une impression de mouvement où, dans une chute, ils se seraient fichés sur leur support.

Installation de vitromobiles

Détail

PIERRE ET VERRE

Dans certaines de ses créations Claude Baillon joint au verre des éléments en pierre ou en béton. En travaillant ainsi, il associe l'opaque au transparent ou au translucide.

Dans ces vitraux, l'Artiste inverse le rapport entre le vitrail et son support. En effet, la vocation du vitrail est d'insérer du verre dans un mur alors qu'ici c'est le mur qui intègre le vitrail.

Passage souterrain sur l'aire d'autoroute A11, L'Océane, à Parcé-sur-Sarthe

ÉMAUX ET GRISAILLES

Dans ce genre de créations, Claude Baillon utilise l'émail qui permet de donner différentes teintes au verre tout en conservant un caractère translucide. Par ailleurs, il utilise aussi la grisaille qui se conçoit à l'origine comme un prolongement du plomb dans la mesure où elle donne au verre un caractère opaque.

L'Artiste travaille ici dans une ambiance aquatique, ce qui permet à la couleur de se diffuser en créant des motifs évoquant l'aquarelle.

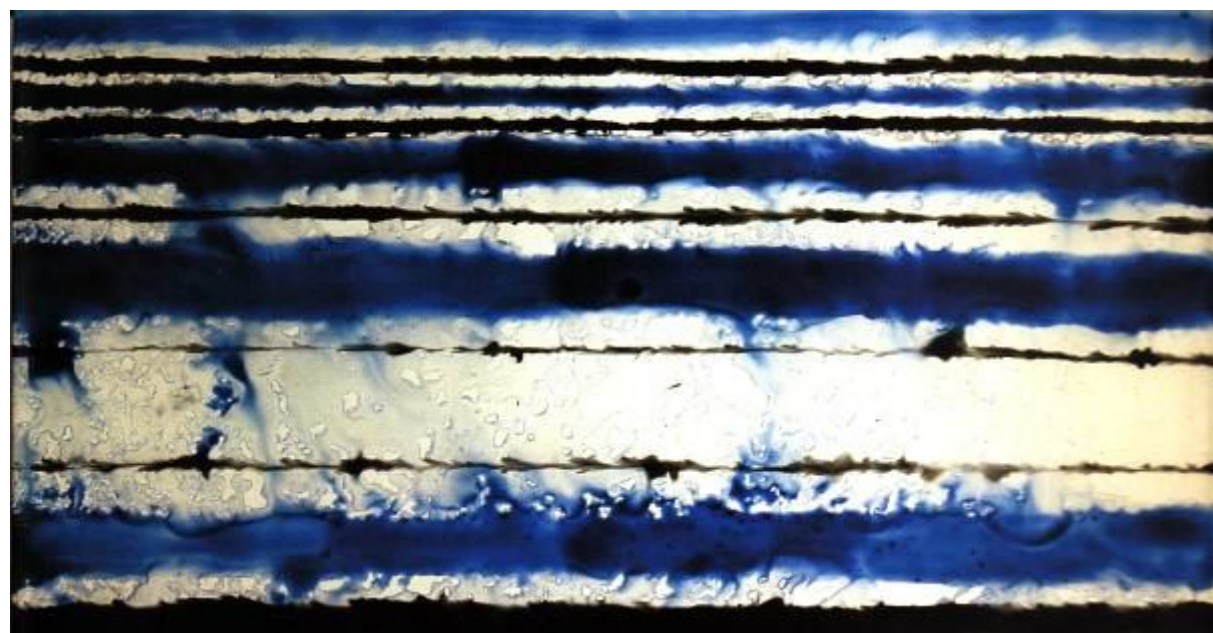

Émail et grisaille.

Source d'inspiration.

Certains de ces vitraux réalisés à l'émail et à la grisaille sont une succession de lignes plus ou moins régulières que l'artiste nomme « écritures ». L'Artiste peut alors peindre des silences, des pauses entre chaque ligne. Le vide prend alors tout son sens. Il permet de conserver de la transparence afin d'aménager une visibilité vers l'extérieur. Ce procédé donne légèreté et clarté aux fenêtres.

Écriture, détail

FLORIVERRE ET RECYCLAGE

Pour Claude Baillon, l'inspiration liée à la nature est dominante dans son œuvre. A la manière de feuilles végétales translucides, le verre de couleur transcende la lumière.

Les fleurs de verre polychromes donnent à voir ici un vitrail de plein air où se décline le spectre solaire.

Certaines de ces fleurs sont réalisées avec des plaques de verre choisies en fonction de leurs teintes et d'autres sont issues de bouteilles réutilisées à la manière d'un recyclage.

A travers ces créations, l'Artiste offre une approche culturelle de la nature.

La nature source d'inspiration et recyclage de bouteilles de verre.

PETITE HISTOIRE DU VITRAIL

LE VITRAIL, DEFINITION

Un vitrail est une fenêtre translucide, colorée ou incolore, obtenue par l'assemblage (traditionnellement au moyen de tiges de plomb) d'une multitude de verres plats, découpés et peints à la grisaille pour créer une paroi lumineuse à but décoratif et didactique.

LE VERRE DANS L'ANTIQUITE

L'utilisation de verre coloré est très ancienne. Dès 3000 avant JC en Egypte et en Orient on connaissait déjà le verre. Les romains l'utilisaient pour fermer les ouvertures de leurs maisons. Ces civilisations ont excellé dans la fabrication de petits objets de verre coloré. Pour s'en faire une idée, il suffit de faire un petit tour dans les collections d'archéologie gallo-romaine du Musée, on peut y voir de très belles pièces en verre coloré : perles, flacons, chatons de bagues...

LES DEBUTS DE LA CHRETIENTE

Dans les premières églises chrétiennes, autour des IVème et Vème siècles on retrouve l'utilisation de verre blanc et de fines plaques d'albâtre sertis dans des cadres de bois. Cela crée un effet de vitrail primitif.

LE MOYEN AGE, PERIODE DOREE DU VITRAIL

Les plus anciens vitraux connus sous leur forme artistique et non plus uniquement fonctionnelle apparaissent autour de l'an 1000. Ils allient juxtaposition de verres colorés assemblés par des tiges de plomb et l'utilisation de la peinture pour certains motifs.

En France, le vitrail du Christ de Wissembourg, en Alsace, est le modèle figuratif connu le plus ancien, il est daté de 1060. Des recherches récentes le daterait plutôt du XIIème siècle.

L'architecture romane pousse à l'usage de verres très clairs pour compenser par la luminosité la petitesse et la rareté des ouvertures. L'iconographie extrêmement élaborée se met au service d'une volonté didactique autour du message biblique.

Au XIIème siècle, les cisterciens réagissent à cette profusion visuelle qui, selon eux, détourne l'attention. Ils optent pour un vitrail incolore à motifs géométriques, tels ceux de l'église de l'abbaye d'Aubazine (Corrèze).

Au cours du XIIIème siècle, avec le développement de l'architecture gothique, les ouvertures sont devenues de plus en plus grandes. De plus amples espaces de création étaient donnés aux maîtres verriers ; ce qui leur permettait de foncer leur palette dans la

mesure où la taille des ouvertures garantissait un éclairage satisfaisant. C'est à cette période qu'apparaissent les premières grandes rosaces (Notre Dame de Paris, Chartres...).

Tout au long du Moyen âge l'art du vitrail s'est progressivement enrichi, notamment grâce à la découverte de nouvelles techniques permettant de teinter le verre dans des coloris inédits.

LES TEMPS MODERNES, LE DECLIN DU VITRAIL

Après avoir atteint une période de splendeur, l'art du vitrail tend à perdre de sa superbe. A la Renaissance (XVIème siècle), l'utilisation des émaux contribue à enrichir encore la palette des peintres verriers mais c'est paradoxalement ce qui va contribuer au déclin du vitrail. En effet, l'usage des émaux tend à assombrir les œuvres, alors que le goût s'oriente progressivement au XVIIème siècle vers des vitres claires ornées parfois d'une simple bordure colorée.

XIXème SIECLE, LE GRAND RETOUR DU VITRAIL

Au cours du XIXème siècle, l'art du vitrail refait surface mais ne se limite plus à la sphère religieuse. Il tend à se standardiser et se vend en masse suite à des processus de fabrication qui s'industrialisent.

Avec le mouvement Art nouveau qui débute à la fin de ce siècle et se termine en 1914, le vitrail redevient un art vivant avec de nouveaux styles de création.

LE VITRAIL CONTEMPORAIN

Une question a marqué notre siècle en matière de création de vitraux : vitrail de verrier ou vitrail de peintre ?

En effet, de nombreux édifices se sont dotés de créations de peintres reconnus : Chagall, Villon, Matisse... Une orientation qui interroge sur la place de l'œuvre de création dans l'espace architectural. Le vitrail doit être susceptible de contribuer au développement du caractère propre de l'architecture, or c'est une faculté possédée par le maître verrier.

Aujourd'hui, de nouvelles générations de verriers allient à la fois la maîtrise des codes et de la technique du vitrail tout en s'inscrivant dans une démarche de création contemporaine.

Claude Baillon use de ses connaissances techniques et de ses compétences artistiques pour la réalisation de vitraux contemporains au service d'édifices architecturaux voués à traverser le temps.

L'ACCOMPAGNEMENT DU SERVICE ÉDUCATIF

Le Service éducatif propose aux classes de les accompagner dans la découverte de l'exposition. Plongés dans une ambiance nocturne, les élèves pourront découvrir les œuvres de Claude Baillon grâce à une approche pédagogique.

Pour certaines classes, en fonction du temps disponible et de la pertinence en lien avec l'approche proposée, les vitraux de l'église Notre Dame, œuvres de Claude Baillon, pourront être découverts in-situ.

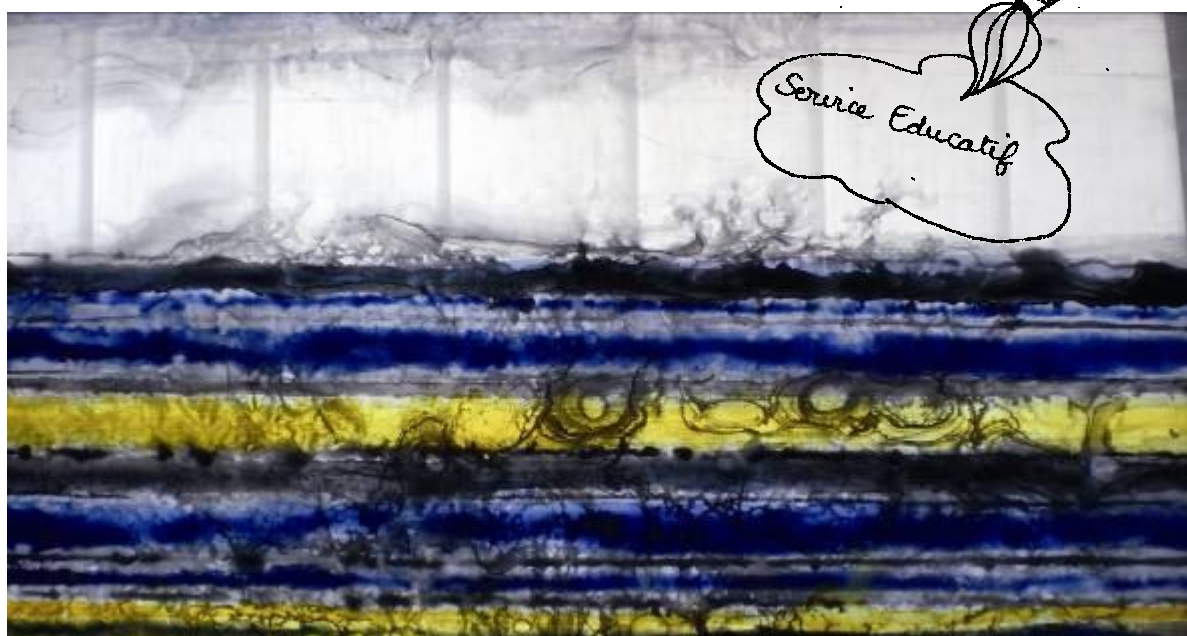
La visite est suivie, pour les groupes qui le souhaitent, d'un atelier d'éducation artistique et culturelle. Celui-ci permet de poursuivre de manière pédagogique les notions abordées lors de la découverte des œuvres.

Pour cette exposition les ateliers seront prétextes à expérimenter un travail avec différents supports et différentes matières qui permettront de mettre en œuvre l'opacité, la translucidité et la transparence. A l'image des maîtres verriers, nous ne perdrons pas de vue le fait que la matière première pour ces réalisations est **la lumière**.

La réalisation plastique des enfants varie suivant le niveau du groupe et s'inscrit dans une démarche globale de respect des programmes scolaires.

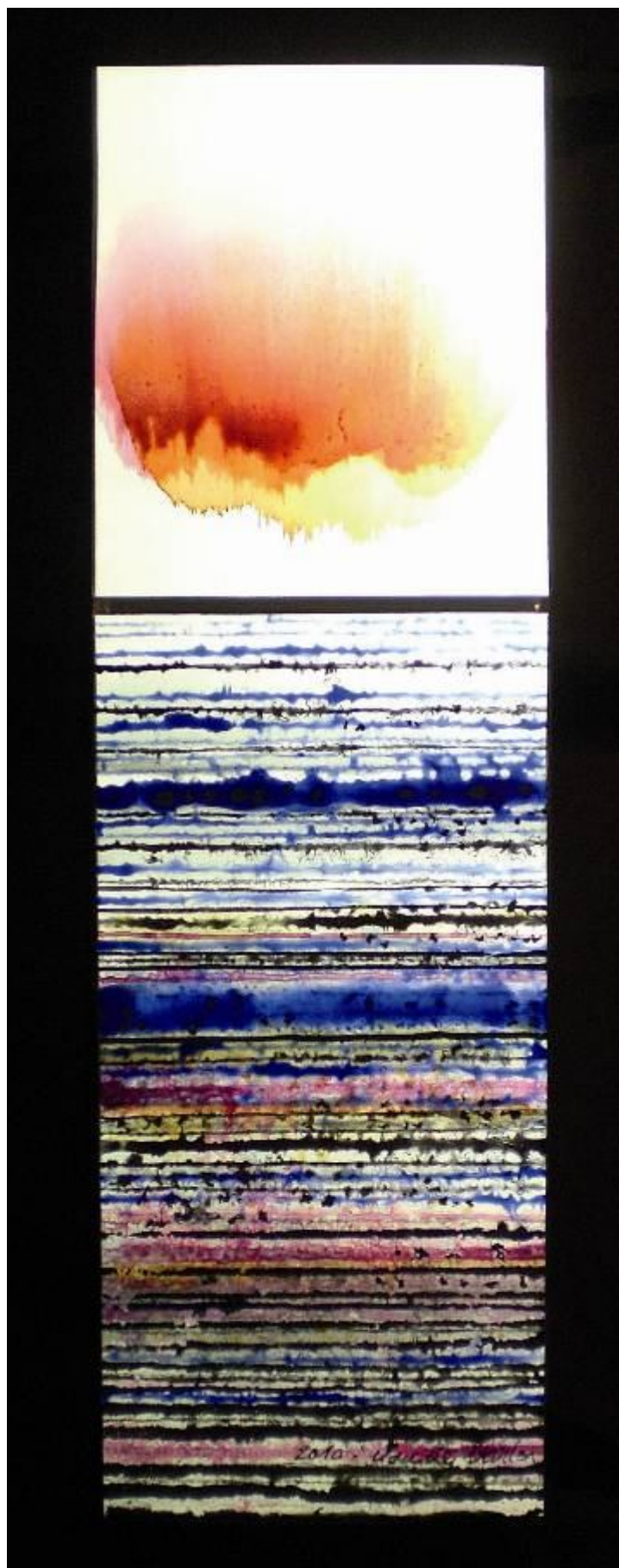
Dans les pages suivantes, nous proposons, à titre indicatif, quelques ateliers qui seront proposés aux classes. Néanmoins, ces derniers peuvent évoluer en fonction de leur mise en œuvre et des projets éventuels des enseignants.

Pour accueillir au mieux les classes, nous demandons aux enseignants de s'inscrire le plus tôt possible auprès du Service éducatif du Musée.

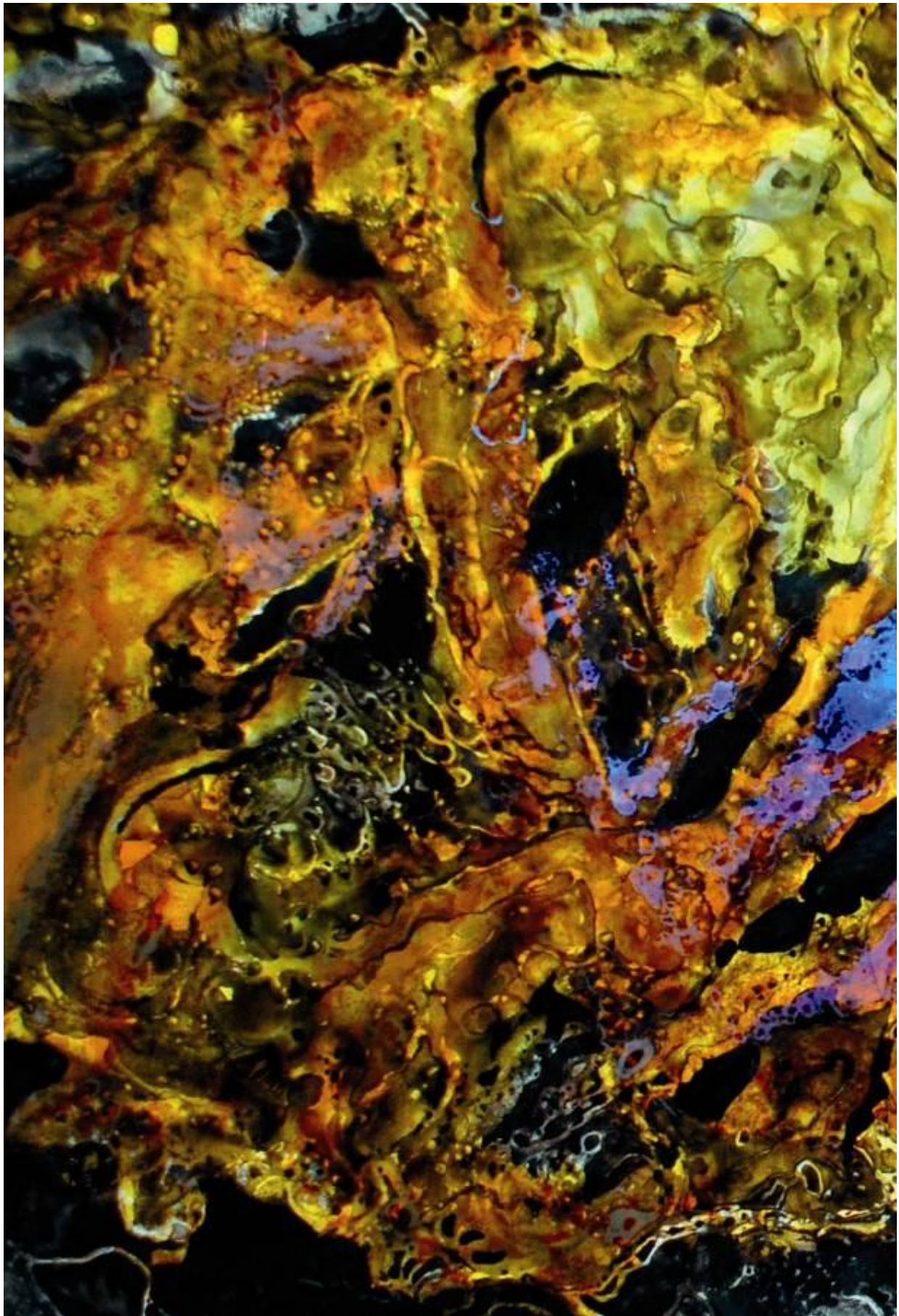
LES ATELIERS D'EXPRESSION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Niveau	Cycle 1
Intitulé	Vitrail
Descriptif	Visite de l'exposition et découverte de l'univers du vitrail. Appréhension des aspects d'opacité, de translucidité et de transparence. Evocation de l'art du vitrail comme art religieux et comme moyen d'expression plastique. Sur un support translucide (calque), les enfants colleront des papiers de soie colorés dont ils auront préalablement choisi les teintes et qu'ils auront déchirés en petits morceaux. De temps à autre, les élèves pourront prendre du recul sur leur création en observant les effets créés par le caractère translucide des papiers qui vont se superposer. Dans un deuxième temps, le support créé sera cloisonné à l'aide de baguettes en papier noir opaque. Chaque enfant dispose ainsi d'une composition qui, regardée par transparence, évoque l'art du vitrail. <i>Exemple de réalisation</i>
Techniques	Déchirer, découper, coller.
Matériau	Papier calque, papier de soie, papier fort
Objectifs	- Découvrir l'univers du vitrail. - Appréhender opacité, translucidité et transparence. - Expérimenter un travail plastique avec la lumière. - Découvrir de nouveaux modes de création. - Développer la créativité.

Claude Baillon, 2010.

Niveau	Cycle 1
Intitulé	Fenêtres sur couleurs
Descriptif	Visite de l'exposition et découverte de l'univers du vitrail. Appréhension des caractères opaques, translucides et transparents. Evocation de l'art du vitrail comme art religieux et comme moyen d'expression plastique. Sur un support translucide (calque), les enfants colleront des papiers de soie colorés dont ils auront préalablement choisi les teintes et qu'ils auront déchirés en morceaux. De temps à autre, les élèves pourront prendre du recul sur leur création en observant les effets liés au caractère translucide des papiers qui vont se superposer. Dans un deuxième temps, à l'aide de pochoir aux formes géométriques, des fenêtres seront créées sur la composition colorée. L'espace caché par un pochoir correspondra ensuite à une fenêtre. Autour des fenêtres, de la peinture opaque noire sera étalée. <i>Exemple de réalisation</i>
Techniques	Déchirer, découper, coller, peindre, pochoir.
Matériau	Papier calque, papier de soie, peinture.
Objectifs	- Découvrir l'univers du vitrail. - Appréhender opacité, translucidité et transparence. - Expérimenter un travail plastique avec la lumière. - Découvrir de nouveaux modes de création. - Développer la créativité.

Emaux et grisailles, Claude Baillon.

Niveau	Cycle 2
Intitulé	Écriture
Descriptif	Visite de l'exposition et découverte de l'univers du vitrail. Évocation des caractères transparents, translucides et opaques. Regard sur l'espace où Claude Baillon présente des vitraux modernes dans des fenêtres gothiques qui évoquent le chœur d'une église. Ces vitraux, en émaux et grisailles, évoquent des écritures. En atelier, un plastique transparent sera enduit de colle afin de créer un effet de matière évoquant une ambiance aquatique. Sur ce support seront tracées des lignes peintes à l'acrylique dans un camaïeu créé par l'élève. Dans leur composition, chacun devra penser au silence qui, entre chaque ligne, constitue un espace et une ouverture. Chaque élève fabriquera avec un papier noir sa propre fenêtre derrière laquelle sa création prendra place. <i>Exemple de réalisation</i>
Techniques	Encoller, peindre, dessiner, découper, coller.
Matériau	Plastique transparent, colle, peinture, papier fort.
Objectifs	- Découvrir l'univers du vitrail. - Appréhender opacité, translucidité et transparence. - Expérimenter un travail plastique avec la lumière. - Projeter une création avant sa mise en œuvre. - Découvrir de nouveaux modes de création. - Développer la créativité.

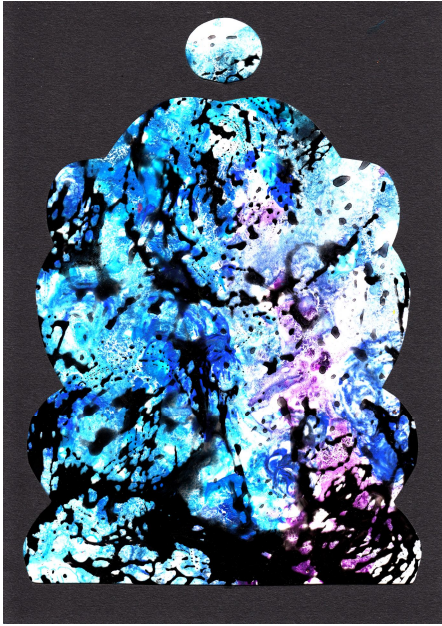

Vitrail Chapelle de Gozon, les Costes-Gozon, Aveyron, 2011.

Niveau	Cycle 2
Intitulé	Cheminement
Descriptif	Découverte de l'exposition et de l'univers du vitrail à la fois comme art religieux et comme moyen d'expression plastique. Evocation des caractères opaques, translucides et transparents. Arrêt sur le projet de vitraux pour l'Eglise Notre-Dame-de-Toute-Grâce du plateau d'Assy (Haute-Savoie) où Claude Baillon a utilisé à la fois la grisaille, pour faire un tracé opaque, et le collage de verres colorés. En atelier, réflexion autour d'une création où, en s'inspirant du projet pour l'Eglise du plateau d'Assy, un cheminement sera dessiné à l'aide de peinture noire sur un papier translucide (calque). Sur cette composition sera placé un plastique transparent sur lequel les élèves positionneront des papiers translucides colorés de manière à jalonner le chemin créé. <i>Exemple de réalisation</i>
Techniques	Dessiner, peindre, superposer, découper, coller.
Matériau	Papier calque, plastique transparent, papier de soie, peinture.
Objectifs	- Découvrir l'univers du vitrail. - Appréhender opacité, translucidité et transparence. - Réaliser un projet de création avant sa mise en œuvre. - Expérimenter un travail plastique avec la lumière. - Découvrir de nouveaux modes de création. - Développer la créativité.

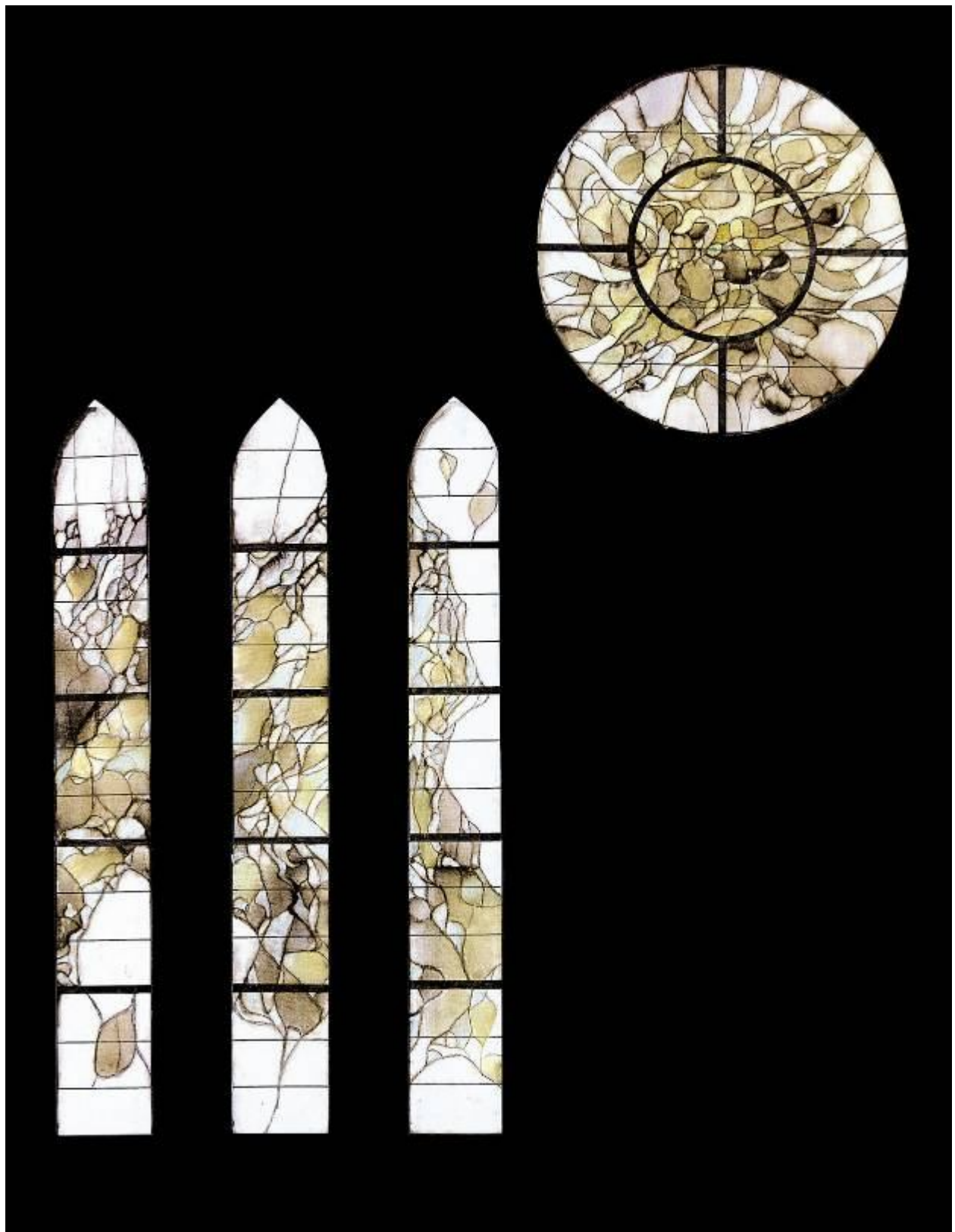
Projet de vitrail pour l'Eglise Notre-Dame-de-Toute-Grâce du plateau d'Assy (Haute-Savoie)

Niveau	Cycle 3
Intitulé	Email et grisaille
Descriptif	Découverte de l'exposition et de l'art du vitrail à la fois comme art religieux et comme moyen d'expression plastique. Regard sur les différentes techniques employées dans son art par Claude Baillon. L'attention sera portée sur les œuvres en émaux et grisailles. En atelier, un plastique transparent sera enduit de colle afin de créer un effet de matière évoquant une ambiance aquatique. Le fond ainsi conçu recevra des couleurs acryliques diluées à l'eau et diffusées sans être mélangées de manière uniforme. Un autre plastique transparent recevra de la gouache noire diluée à l'eau afin de créer un effet de grisaille. Ces deux éléments seront ensuite superposés et chacun créera, avec un papier noir opaque, une fenêtre sur laquelle sa composition prendra place. <i>Exemple de réalisation</i>
Techniques	Encoller, peindre, dessiner, découper, coller.
Matériau	Plastique transparent, peinture (gouache et acrylique), papier fort.
Objectifs	- Découvrir l'univers du vitrail. - Appréhender opacité, translucidité et transparence. - Expérimenter un travail plastique avec la lumière. - Découvrir de nouveaux modes de création. - Développer la créativité.

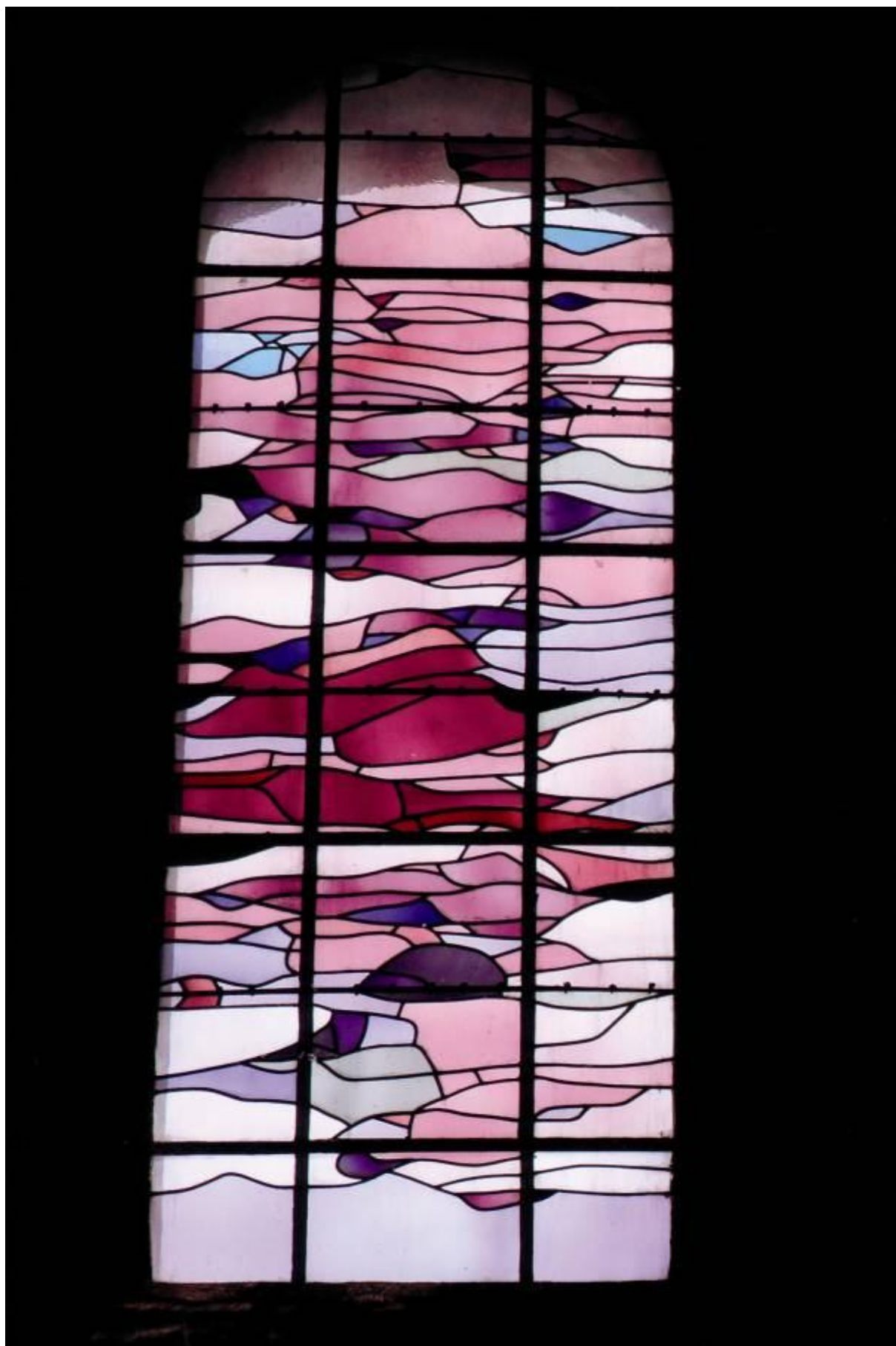
Email et grisaille

Niveau	Cycle 3
Intitulé	Rosace
Descriptif	Découverte de l'exposition et de l'art du vitrail à la fois comme art religieux et comme moyen d'expression plastique. Regard sur les différentes techniques employées dans son art par Claude Baillon. Evocation du vitrail dans de nombreux édifices religieux gothiques et notamment des rosaces. En atelier, conception d'une rosace sur un papier noir à découper. Les vides créés seront ensuite comblés en collant, au dos de la composition, du papier vitrail dont les différentes couleurs pourront être superposées afin de créer de nouvelles teintes. Chaque élève devra réfléchir à sa création globale et à l'effet créé par le choix de teintes à placer sur la rosace. <i>Exemple de réalisation</i>
Techniques	Dessiner, découper, coller, superposer.
Matériau	Papier fort, papier vitrail.
Objectifs	- Découvrir l'univers du vitrail. - Appréhender opacité, translucidité et transparence. - Projeter un travail de création avant sa réalisation. - Expérimenter un travail plastique avec la lumière. - Découvrir de nouveaux modes de création. - Développer la créativité.

Vitraux de la Chartreuse de Mélan (Haute-Savoie)

Niveau	Cycle 3
Intitulé	Entre ciel et terre, le vitrail
Descriptif	Découverte de l'exposition et de l'art du vitrail à la fois comme art religieux et comme moyen d'expression plastique. Regard sur les différentes techniques employées dans son art par Claude Baillon. Evocation des sources d'inspiration de l'Artiste, de ses travaux d'analogies entre ses créations et les éléments de la nature. Intérêt porté sur les ciels notamment pour la réalisation des vitraux de l'église Notre Dame à Millau. En s'inspirant du ciel, les élèves seront invités à créer leur vitrail en utilisant des papiers de soie collés sur un papier translucide (calque). La forme de la fenêtre sera préalablement choisie par les élèves et peinte à l'acrylique noire sur un support transparent. Chaque élément sera cerné de noir afin d'évoquer les fils de plomb présents dans l'art du vitrail. Chaque élève composera ainsi son propre ciel avec son choix de formes et de teintes. Un travail de patience à l'image des maîtres-verriers. <i>Exemple de réalisation</i>
Techniques	Dessiner, peindre, cerner, découper, coller, superposer.
Matériau	Plastique transparent, papier calque, papier de soie paille, feutres, peinture.
Objectifs	- Découvrir l'univers du vitrail. - Appréhender opacité, translucidité et transparence. - Projeter un travail de création avant sa réalisation. - Expérimenter un travail plastique avec la lumière. - Découvrir de nouveaux modes de création. - Développer la créativité.

Vitrail Eglise Notre Dame à Millau

Niveau	Secondaire
Intitulé	Expérimentation autour du vitrail
Descriptif	Découverte de l'exposition et de l'art du vitrail à la fois comme art religieux et comme moyen d'expression plastique. Regard sur les différentes techniques employées dans son art par Claude Baillon. L'atelier sera prétexte à jouer avec les matières en s'inspirant des œuvres sculptées de l'Artiste. A partir d'éclats de plastique, à la manière des <i>Recyclages</i> et des <i>Floriverres</i> ou encore des <i>Vitromobiles</i>, création de compositions qui pourront être collectives. Fichés dans des lanières de cuir, ou sur des supports plastiques des éclats transparents, translucides ou opaques permettront de composer des créations qui jouent et accrochent la lumière. Expérimentation
Techniques	Découper, modeler, juxtaposer, travailler la matière, composer.
Matériau	Plastique, cuir, papiers (soie, vitrail, calque).
Objectifs	- Découvrir l'univers du vitrail. - Appréhender la lumière dans le travail de création. - Expérimenter de nouveaux composants plastiques. - Projeter collectivement une réalisation plastique. - Développer la créativité.

Floriverre

BIOGRAPHIE, CLAUDE BAILLON

Extrait de *Lumière de verre, Claude Baillon, verrier d'aujourd'hui*.

10 avril 1939 : naissance à Gazeran (Yvelines) dans le massif forestier de Rambouillet.
En l'absence de son père, prisonnier en Allemagne durant 5 ans, il est élevé par son oncle et plusieurs femmes : grand-mère, mère, tantes, cousines...

1944 (5 ans) : enfant de chœur, il est sensible au sacré : musique, vitrail, architecture des églises...

Il aime se promener seul dans la forêt et contempler la nature, les arbres et la lumière tamisée par le végétal, ce qui influencera probablement son approche du vitrail.

1945 : retour de son père, puis naissance d'une sœur et de trois frères.

1951-1955 (12 à 16 ans) : pensionnaire au lycée Hoche de Versailles, il est initié au cinéma par Henri Hagel qui anime le ciné-club.
Chaque année, il remporte le Prix de dessin.

1955 : élève à l'atelier de Met de Peninghen à Paris où il découvre la capitale et la "culture".

1956-1959 (17 à 20 ans) : il entre à l'Ecole des Métiers d'Arts de Paris, Hôtel Salé, dans l'atelier de vitrail où il rencontre Elisabeth, artiste en tapisserie, et se lie d'amitié avec Gérard Hermet. Il y côtoie Daniel Buren et Michel Parmentier ainsi que Michel Nuridsany. Il rencontre Mireille et Jacques Juteau pour qui il travaille ponctuellement. Ces deux maîtres-verriers l'influenceront dans sa vie professionnelle.
Il obtient son diplôme en 1959.

Fin 1959 - début 1962 : service militaire en Allemagne où il rencontre Léopold Gest, designer, et Jacques Bertin, architecte, avec lesquels il continue aujourd'hui de partager des projets et des moments artistiques.

1962 : mariage avec Elisabeth.

Ouverture des ateliers de vitraux et de tapisserie à La Ferté-Milon (Aisne)

Naissance de leurs trois enfants de 1962 à 1965 : Jérôme, Agnès et Vincent.

Il crée de nombreux vitraux dans le nord de la France : à Paris, Guise, Villers-Cotterets... et collabore pendant 10 ans avec le maître-verrier Gérard Hermet.

1970 : il réalise les vitraux en pierre et en verre de l'église de Mont-Saint-Aignan à Rouen. Cette œuvre prémonitoire annonce la rencontre avec le paysage minéral des Causses.

1971 : installation sur le Larzac dans une ferme fortifiée, en ruines, à Brouzes-du-Larzac. Restauration, installation des ateliers de tapisserie et de vitrail.
Participe activement à la lutte du Larzac contre l'extension du camp militaire de 1971 à 1981.

A partir de 1972 : création de vitraux dans le sud de la France.

1975 : il transfère son atelier à Millau.

1977 : création de “Hyalos”, association de verriers-créateurs, qui va organiser pendant 7 ans de nombreuses expositions de vitraux en France et à l'étranger.
Rencontre de l'architecte Eugène Leseney pour qui il va créer des vitraux dans l'ouest de la France.

1982 : “Grand prix départemental des Métiers d'Art”.

A partir de 1987: après un voyage en Cappadoce, il réalise une série de sculptures en verre et béton qu'il nomme “Cheminées de fées”, à l'hôtel du Département de Béziers, au collège Ferber à Lyon et au rond-point des Boulaines à Mende.

1989-1990 : à la mort de Jacques Juteau, il lui succède à la présidence de la Chambre syndicale des maîtres-verriers français.

1988-1992 : administrateur du Centre International du Vitrail à Chartres.
Il anime également le groupe « Trans-Parois ».

1992-1993 : premiers vitraux en éclats de verre “Danses mérovingiennes” à Barsanges et Chenaillers-Mascheix (Corrèze)
Grande verrière pour le lycée Saint-Just à Lyon.

1996 : il réalise les vitraux de la chapelle de Saint-Martin-du-Larzac.
Lauréat du concours du Pèlerin Magazine.

2000 : il réalise des fleurs de verre, « Floriverres », pour différents lieux et expositions : hôpital Coste-Floret à Lamalou-les-Bains, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Emilion (Mécenart Aquitaine)

2004 : Médaille d'argent de l'Académie d'Architecture.

Aujourd'hui:

Claude Baillon poursuit son travail, continue d'explorer le verre et d'exalter la lumière dans différents lieux publics.

RÉALISATIONS DANS DES ÉDIFICES PUBLICS

Création de vitraux

De 1962 à 1970	· Eglise de Villers-Cotterets - Aisne · Eglise de Guise - Aisne · Chapelle "Petites Sœurs des pauvres", Paris 7e Ile-de-France · Chapelle "Petites Sœurs des pauvres", Paris 16e Ile-de-France · Eglise Saint-Pierre d'Amiens - Somme · Préfecture de Schumburg-Lippe, Stadthagen - Allemagne · Collège "La Providence", Amiens - Somme
1971	· Eglise de Mont-Saint-Aignan - Seine-Maritime
1974	· Eglise de Ségonzac - Aveyron
1977	· Eglise d'Estaing - Aveyron - C.M.H.*
1980	· Eglise du Val-Saint-Jean, Saint-Lô - Manche
1981	· Eglise de Pouilly - Ain
1982	· Eglise de Bez-Bédène - Aveyron · Eglise Notre-Dame de Millau - Aveyron - C.M.H.* · Salle de conférence des mutuelles agricoles, Saint-Lô - Manche
1983	· Eglise de Neuville-les-Dames - Ain · Eglise de Montsalès-Foissac - Aveyron
1984	· Eglise de Gassin - Var · C.E.S. de Montrastuc-la-Conseillère - Tarn-et-Garonne
1988	· "Le Laser" - Immeuble de bureau, Lyon - Rhône
1989	· Autoroute A1 1, Parcé-sur-Sarthe - Sarthe
1990	· Groupama, centre informatique de Rennes - Ile-et-Vilaine · Eglise de Nissergues, Bédarieux - Hérault · Eglise de Lunas - Hérault · Eglise Almon-les-Junies - Aveyron
1992	· Eglise de Barsanges - Corrèze - I.S.M.H.*
1993	· Eglise de Chenaillers-Mascheix - Corrèze - I.S.M.H.* · Eglise de Pérols - Corrèze
1994	· Extension des vitraux église du Val-Saint-Jean Saint-Lô - Manche · Deux verrières pour pavillons d'artistes, Gruissan - Aude · Crypte romane d'Auzits - Aveyron - I.S.M.H.* · Chapelle de Saint-Michel-d'Alajou - Hérault
1995	· Hall de la Sécurité Sociale de Saint-Lô - Manche · Hôtel des Raspes, Saint-Rome-de-Tarn - Aveyron · Eglise du Pouget - Hérault - C.M.H. · Eglise Saint-Martin-de-Londres - Hérault - C.M.H.*
1996	· Eglise de Saint-André-de-Buèges - Hérault - C.M.H.* · Eglise de Saint-Martin-du-Larzac - Aveyron (lauréat du concours du Pèlerin Magazine)
1999	· Eglise de Montbazin - Hérault - C.M.H.*
2000	· I.U.T de Saint-Lô - Manche
2001	· Eglise de Marœuil - Pas-de-Calais
2002	· Chartreuse de Mélan, Taninges - Haute-Savoie

- 2003** · Eglise de Saint-Véran - Aveyron
- 2004** · Chapelle de l'hôpital de Cherbourg – Manche
- 2005** · Abbatale de Nant - Aveyron
- Eglise de Balaruc-les-Bains - Hérault
- Eglise de la Couvertorade - Aveyron
- 2008** · Chapelle de l'hôpital Fenaille, Engayresque - Aveyron
- 2009** · Eglise de Saint-Jean-d'Alcas - Aveyron
- Eglise de Montbrun - Lozère
- 2010** · Chapelle de Pinet, La Cresse - Aveyron
- Crypte de l'église d'Estaing - Aveyron
- Eglise de Revens - Gard
- 2011** · Crématorium de Gap - Hautes-Alpes
- Chapelle de Gozon, Les Costes-Gozon - Aveyron
- 2012** · Chapelle de Saint-Marcellin, Mostuejous - Aveyron

Sculpture bois

- 1985** · L.E.P. d'Ecully - Rhône

Sculpture verre - béton

- 1987** · Hôtel du Département, Béziers - Hérault
- 1988** · La Tour Raynalde, Rodez - Aveyron
- Collège Ferber, Lyon - Rhône
- 1993** · Rond-point des Boulaines, Mende - Lozère
- 1994** · Centre hospitalier de Montrodat - Lozère
- 1999** · Fleurs géantes - Sculpture verre et métal et PVC à Mende - Lozère
- 2000** · Fleurs de verre - Hall d'accueil de l'hôpital Coste-Floret Lamalou-les-Bains - Hérault
- Fleurs géantes - verre, métal et PVC pour la mairie de Saint-Laurent-du-Pont - Isère
- 2001** · Sculpture verre et PVC pour l'église de Borce - Espace muséographique - Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle - Pyrénées-Atlantiques

Tapisserie

- 1991** · Chemin de Croix, Eglise de Gazeran - Yvelines

Bas-relief béton

- 1976** · Ecole Malhourtet, Millau - Aveyron
- 1986** · Ecole "Le Grillon", Saint-Rambert - Rhône
- Hall E.D.F, Rodez - Aveyron
- Recette des Finances, Béziers - Hérault

Portail bois

- 1983** · Ecole Frédéric-Mistral, Lyon - Rhône

1987 · Hôtel du Département, Béziers - Hérault

Marqueterie bois aluminium

1975 · C.E.S. de Latronquière - Lot

1980 · C.E.S. Jean-Vilar de Villeurbanne - Rhône

1987 · C.E.S. d'Oullins - Rhône

Bas-relief transparent

1992 · Eclats de verre - Lycée Saint-Just, Lyon - Rhône

· Sculpture "Crayon" Verre et PVC - Maison du livre, Rodez - Aveyron

Bas-relief acier inox

1999 · Maison de la mer, Portsall - Finistère

** C.M.H. : classé Monument historique*

** I.S.M.H. : inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques*

BIBLIOGRAPHIE

Livres :

- Lumière de verre, Claude Baillon, verrier d'aujourd'hui – Au fil du temps – 2012.
- Vitrospective, Claude Baillon – 2002.
- Le Vitrail, le Livre – origines, techniques, destinées – Jean Lafond – Florilège – 1992.
- Le Vitrail français contemporain – François Perrot – Centre International du Vitrail de Chartres – La Manufacture – 1984.

Sites Internet :

- Site du Centre International du Vitrail de Chartres.
- Wikipédia : pages sur le vitrail.

CD ROM :

- Le Vitrail, couleur lumière – travaux d'élèves de collèges et lycées de l'académie de Toulouse – Education Nationale – 2005.

Les photographies présentes dans ce dossier, hormis celles des ateliers d'éducation artistique et culturelle, sont de Claude Baillon et sont extraites de l'ouvrage *Lumière de verre, éd. Au fil du temps*.