

Les vitraux de la Maison des Océans : techniques de réalisation

Auteure : Dominique VOYNET
Professeure au lycée des Métiers d'Art du Verre Lucas de Nehou, Paris

Des vitraux sur trois fenêtres sont situés dans l'ancien appartement du directeur, actuellement l'une des pièces de la bibliothèque de la Maison des Océans, l'établissement parisien de l'Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco. La peinture de ces vitraux a fait l'objet d'une étude des techniques de leur réalisation.

1. La verrière ornementale à six vantaux

© Institut océanographique

Chacun des six vantaux de ces fenêtres a un même mode de représentation :

- Le dessin de la trame de fond est une vitrerie géométrique à motif de bornes.
- Chaque panneau est cerné d'une bordure.
- Trois médaillons peints sont centrés dans les panneaux.

2. La vitrerie

© Institut océanographique

Le verre utilisé est un verre imprimé clair de type cathédrale avec deux variantes : un pour la vitrerie, l'autre pour les animaux représentés. Ce sont des verres qui ont des qualités visuelles intéressantes : la vue sur l'extérieur est filtrée et les subtiles variations des imprimés font vibrer la lumière.

3. La bordure

© Institut océanographique

La bordure se compose d'un filet clair et d'un filet jaune clair coloré dans la masse, plus étroit.

On peut noter des variations de valeur dans ces filets, qui sont dues à la fabrication artisanale de ce verre.

Chaque angle est marqué d'un petit carré peint d'un coquillage.

La peinture : sur la face avant, on trouve un trait de grisaille brune opaque et un modelé léger de même grisaille, de valeur unie. Les enlevés francs au « petit bois » dessinent les lumières. Sur la face arrière, la couleur est donnée par l'utilisation d'un jaune d'argent posé avec un dégradé de valeur.

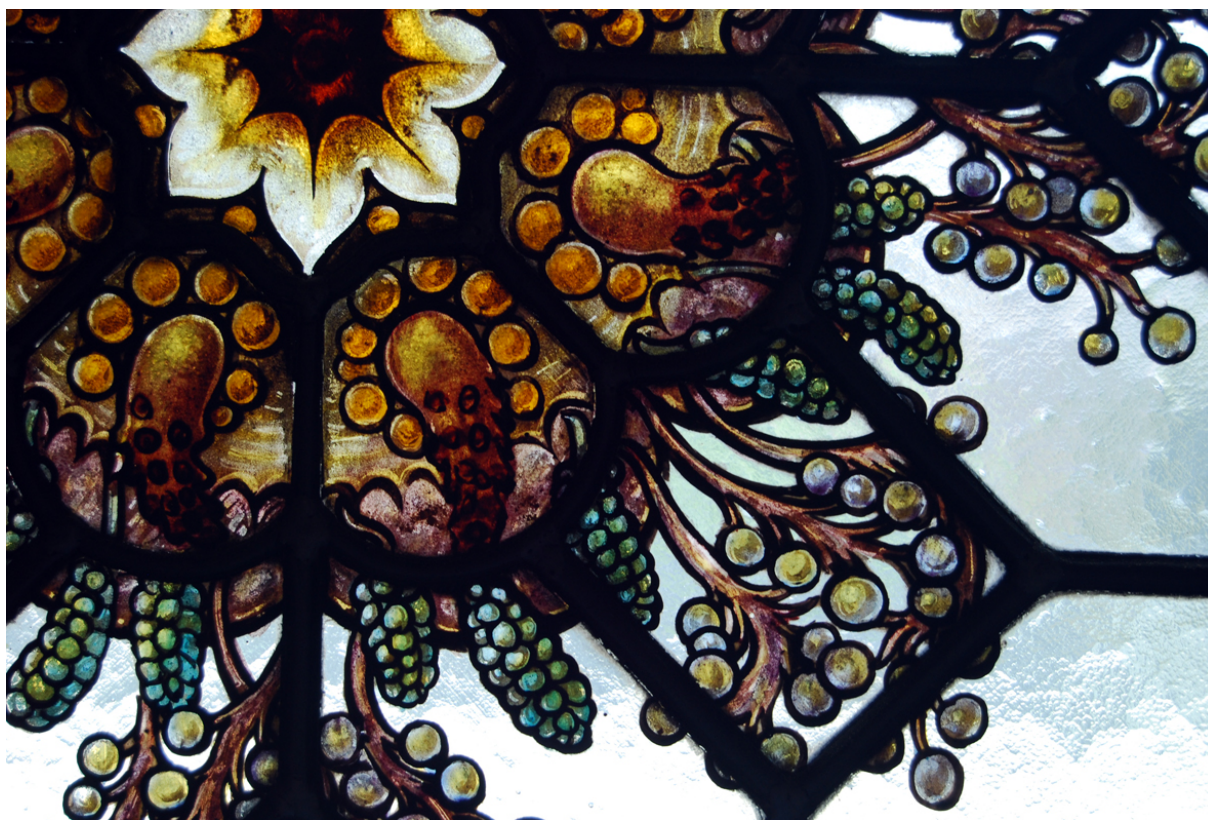
4. Les médaillons

Les médaillons se composent pour la plupart d'un motif central entouré d'une bordure décorée.

Cependant, au registre médium, les quatre médaillons n'ont pas de décor périphérique. En effet ces grands motifs disposent d'appendices rayonnants, et un filet couperait la forme initiale.

Quant aux motifs avec décor, la forme de la bordure épouse celle du médaillon : circulaire ou ovale. La disposition de ces trois principes formels (médaillon circulaire ou ovale avec bordure, motif sans bordure) respecte une composition symétrique dans la verrière.

- **Le motif central**

© Institut océanographique

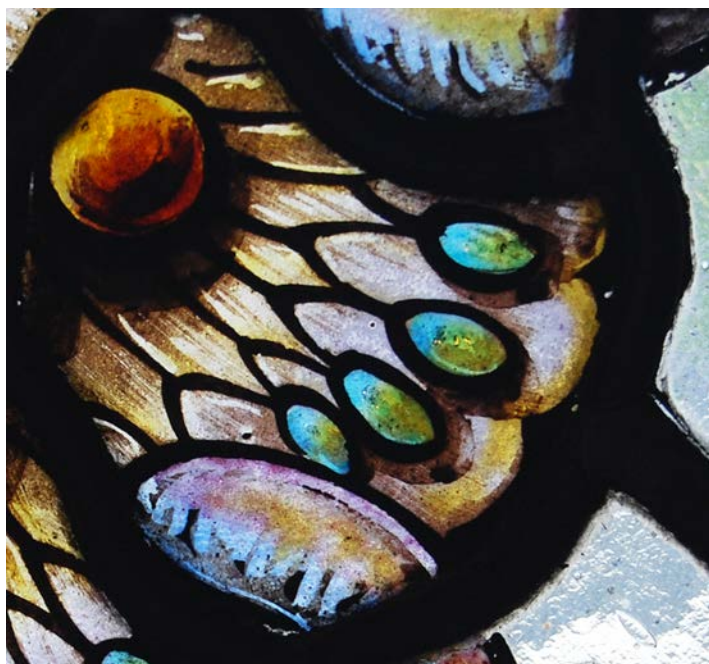
Le thème reprend des illustrations tirées des planches illustrées du naturaliste allemand Ernst Haeckel [1]. Les dix-huit animaux marins reproduits sont décrits dans une autre synthèse, rédigée par Jacqueline Goy, attachée scientifique à l'Institut océanographique [2].

La peinture : sur la face avant, le fond est resté clair. Un léger jus de grisaille brune ressuyée donne un effet de patine. Le motif est dessiné par un trait de grisaille brune opaque. Le modelé est un lavis légèrement putoisé de même grisaille avec des enlevés francs au « petit bois » et des enlevés à la brosse. À certains endroits un rehaut de valeur a été appliqué au pinceau pour intensifier les volumes.

Sur la face arrière, la couleur est donnée par l'utilisation d'émaux opaques de différentes couleurs. L'application a été faite avec des passages progressifs d'une couleur à l'autre ainsi que des variations de valeurs. En vue détaillée, on aperçoit localement soit des débordements, soit des manques. Le jaune a été appliqué ensuite avec des touches de jaune d'argent au pinceau ou « à la goutte », transparent. Par superposition il peut donner des variations de couleurs ; par exemple, superposé au bleu de l'hippocampe, un vert apparaît.

Institut
océanographique
Fondation Albert Ier, Prince de Monaco

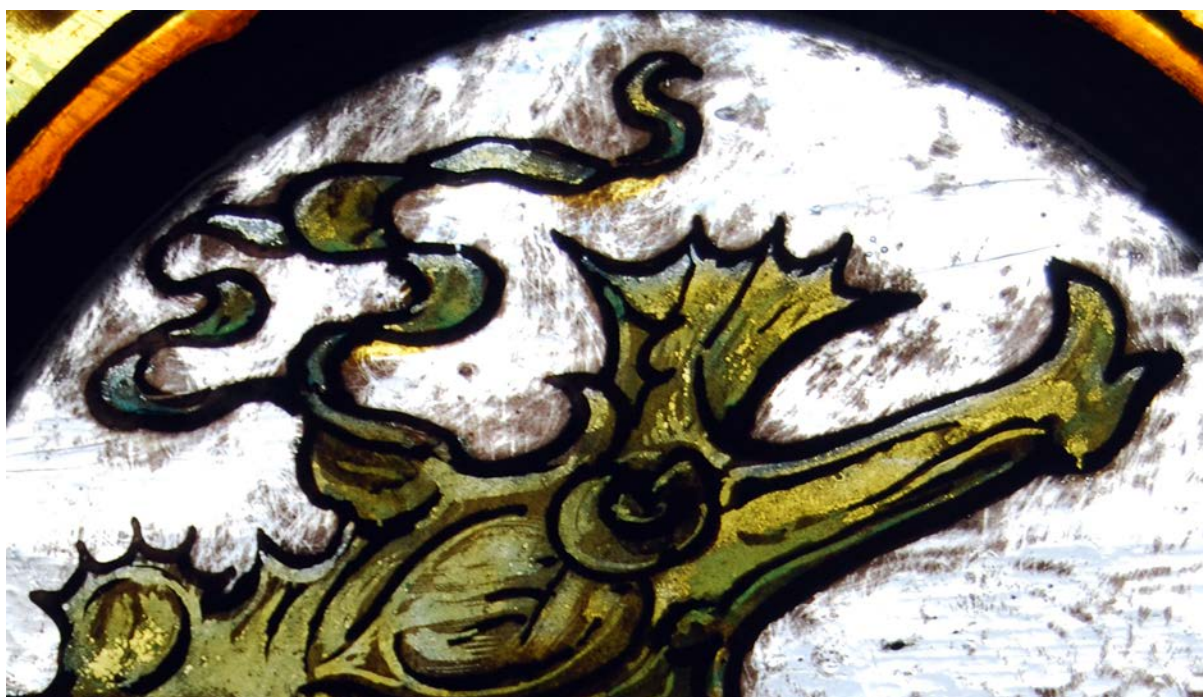
© Institut océanographique

Face avant

Trait opaque
Modelé putoisé
Rehaut au pinceau
Enlevés brossés et francs au petit bois

Face arrière

Emaux opaques de couleur
Touches de jaune d'argent

© Institut océanographique

Face avant

Trait, modelé et jus de grisaille essuyé pour la patine

Face arrière

Email opaque bleu et jaune d'argent

- **La bordure du médaillon**

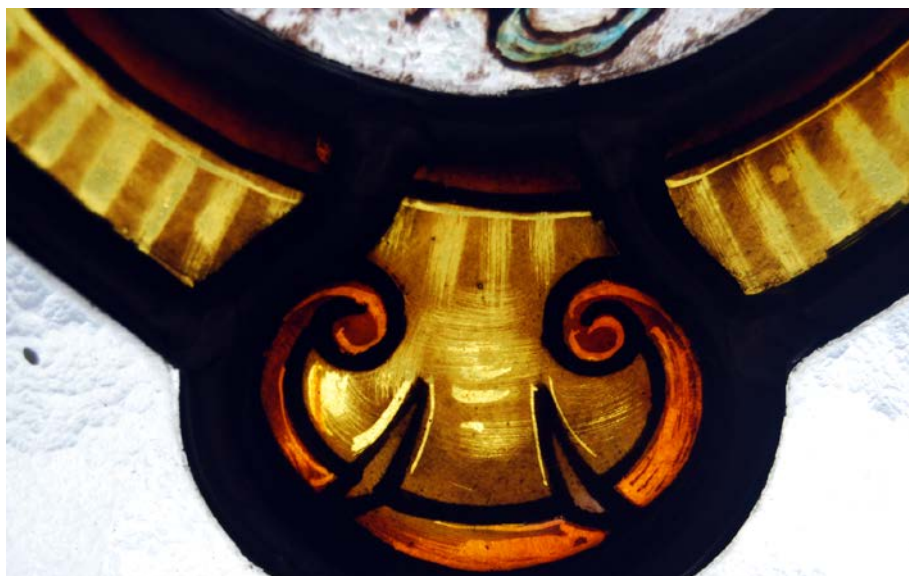

© Institut océanographique

Les médaillons des registres haut et bas ont une bordure identique. Celle-ci, assez présente, prend la forme d'un encadrement de tableau, signifiant l'espace des êtres marins dans la vitrerie claire, les mettant en avant par la même occasion. Le filet périphérique est ponctué aux 4 points cardinaux d'une pièce peinte de motifs à enroulement, purement décoratifs.

Institut
océanographique
Fondation Albert Ier, Prince de Monaco

© Institut océanographique

La peinture : sur la face avant on trouve un trait de grisaille brune opaque et un modelé léger de même grisaille, de valeur variable. Les enlevés francs et rapides au « petit bois » et à la brosse dessinent les lumières. Sur la face arrière, la couleur est donnée par l'utilisation d'un jaune d'argent et d'un émail opaque orange : filet intérieur et détails des enroulements.

Conclusion

L'impression générale est celle d'une fenêtre qui laisse entrer la lumière dans le salon aux sombres boiseries et qui attire l'attention du spectateur par la richesse des formes et des couleurs des médaillons.

Ces panneaux se caractérisent sûrement par un dessin proche des illustrations de Ernst Haeckel mais aussi par l'interprétation technique ; le motif initial a été synthétisé : le trait est franc, sans fioriture, les valeurs sont réduites dans leur nombre avec des techniques d'enlevés rapides, efficaces ; les couleurs sont riches par leur palette et la technique du fondu.

Pour en savoir plus :

[1] Haeckel E., 1899-1904. *Kunstformen der Natur*. Bibliographisches Institut, Leipzig et Vienne, 1 vol. texte, 271 p., 1 vol. planches, 100 pl.

Fiche de l'Institut océanographique :

[2] Jacqueline Goy, février 2017 : *La verrière de la Maison des Océans à Paris : un hymne à l'évolution*
<http://www.institut-ocean.org/images/articles/documents/1487587745.pdf>