

© La Rochère — Stéphane Dondicool

LES GESTES VERRIERS

Inscription des gestes verriers
sur la Liste représentative du Patrimoine
culturel immatériel de l'humanité.

PRÉAMBULE

Le comité intergouvernemental de sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, réuni à Kasane (Botswana) du 4 au 9 décembre 2023, a décidé d'inscrire les gestes verriers sur la Liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Cette candidature, déposée par le Ministère français de la culture, a été portée conjointement avec la République Tchèque, la Finlande, l'Allemagne, la Hongrie et l'Espagne.

GÉNÈSE DU PROJET

Sur proposition de la Fédération du cristal et du verre et avec la collaboration de l'Institut national des métiers d'art, les gestes des savoir-faire verriers sont inscrits depuis 2019 à l'inventaire du Patrimoine culturel immatériel de la France.

Cette inscription, visant à assurer la sauvegarde de ces savoir-faire séculaires, constituait également l'un des cinq critères requis pour une candidature sur les listes du Patrimoine culturel immatériel de l'humanité inventoriées par l'UNESCO.

En 2022, les gestes verriers ont donc fait l'objet d'une candidature multinationale entre la France, la République Tchèque, la Finlande, l'Allemagne, la Hongrie et l'Espagne en vue de leur inscription à l'inventaire du Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le dossier, porté depuis 2020 par la Fédération du cristal et du verre et déposé par le Ministère français de la culture, a permis en 2023 l'inscription sur la Liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l'humanité, pour la plus grande joie de la communauté des verriers.

C'est une merveilleuse reconnaissance. Elle prouve à la fois que la communauté s'inscrit dans la pratique d'un savoir-faire ancestral et qu'elle a toute la légitimité pour le protéger, le documenter et le transmettre aux générations futures.

Jérôme de Lavernolle

Président de la Fédération du cristal et du verre et de la Cristallerie de Saint-Louis.

© Hotshop — Anne-Sophie Fragnol

Cette reconnaissance à l'échelle internationale est une immense fierté pour les artisans et collaborateurs du secteur qui espèrent ainsi mieux faire connaître la beauté, la diversité et la créativité de leurs savoir-faire auprès du grand public.

En particulier, les verriers désirent attirer les plus jeunes vers leurs métiers afin de garantir leur transmission aux générations futures.

**Notre mission commune
est de poursuivre la compréhension
des savoir-faire et leur enseignement
pour pérenniser la fabrication
d'objets verriers en France.**

Benoît Marszalek
Directeur des opérations
de Pochet du Courval

LES GESTES VERRIERS, PATRIMOINE D'UNE COM- MUNAUTÉ

L'art verrier, art du feu, est issu d'une tradition très ancienne qui trouve son origine au Proche-Orient vers 1500 av. J-C. Il se diffuse ensuite jusqu'en Europe grâce aux échanges commerciaux et aux migrations des Hommes.

Aussi, près des grandes métropoles du bassin méditerranéen, le savoir-faire se perfectionne au fil des siècles : soufflage, transparence de la matière, chimie des couleurs...

« En archéologie, les oxydes minéraux utilisés pour la couleur servent à dater la période de production des objets. Ainsi, les objets en verre sont-ils des témoins de notre évolution, de véritables traceurs de ceux qui les ont façonnés », explique Eric Brient de la Maison Baccarat.

En France, dès la fin du Moyen-Âge, des ateliers verriers itinérants s'installent dans des régions choisies pour leur richesse en matières premières : le bois des forêts, le sable des sols siliceux, la potasse extraite de la cendre des fougères. C'est à cette époque que se structure la profession, qui prend peu à peu une véritable dimension communautaire.

À travers l'Europe, dès le XVIIIe siècle, le développement de manufactures et d'ateliers manifeste la sédentarisation des verriers dans des lieux auxquels ils sont restés jusqu'à aujourd'hui particulièrement attachés. L'usage du verre n'est plus réservé qu'à l'élite.

© Atelier Stokowski

Ainsi, des entreprises florissantes voient les artisans devenir experts de leur matière. En France, le Grand Est et la vallée de la Bresle figurent parmi les premiers foyers de l'industrie verrière. Depuis, plusieurs régions ont développé leurs propres traditions verrières et produisent aujourd'hui des objets d'une incroyable diversité.

Depuis la Renaissance, le verre constitue un support d'expression unique pour les arts décoratifs qui, rivalisant de créativité, contribuent largement à l'évolution des techniques et à l'enrichissement de l'éventail des gestes verriers.

La fabrication de verre en Europe atteint son apogée au XIXe et au début du XXe siècle. Mais elle connaît une crise des années 1970-80 jusqu'au début des années 2000, avec son lot de fermetures de verreries, de licenciements et de restructurations successives.

Les musées et centres de formations jouent alors un rôle prégnant dans le maintien des savoir-faire. Aujourd'hui, le regain d'intérêt du public pour le travail de la main et l'amour grandissant pour les beaux objets poussent à valoriser ces savoir-faire exceptionnels.

© Verrerie de Saint-Just — antoninbonnet.com

C'est l'occasion pour beaucoup de redécouvrir, émerveillés, les gestes aussi spectaculaires que minutieux des artisans. Manufactures, ateliers, musées, centres de recherche et de formation contribuent à mieux faire connaître l'histoire et l'évolution de ce patrimoine immatériel riche de dix mille ans d'histoire.

En tant que présidente du groupe d'études métiers d'art au Sénat, je souhaite témoigner de mon émerveillement à chaque fois que j'observe le travail, le geste technique, la dextérité et la créativité des artistes ou artisans d'art qui choisissent le verre comme matière.

Catherine Dumas
Sénatrice de Paris

L'ESPRIT VERRIER

L'inscription des gestes verriers sur la Liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l'humanité reconnaît l'existence d'un profond sens de la communauté liant entre eux les hommes et les femmes qui les pratiquent. Leur passion pour la matière et leur désir de la maîtriser les rassemblent.

« Le fait d'être souffleur ou souffleuse de verre, personne d'autre mieux qu'un de ses pairs ne peut le comprendre », déclare Eve George, designer et souffleuse de verre à l'Atelier George.

Grâce à l'organisation de la production verrière, l'esprit d'équipe prédomine. À chaud, la mise en forme du verre en fusion est un ballet à plusieurs mains et plusieurs souffles. À froid, les artisans s'appuient également sur la transmission de savoir-faire entre anciens et apprentis.

Chacun est responsable d'une étape de production et par là-même, assure le bon déroulement de la suivante. Fruit d'un travail collectif où chacun a son rôle à jouer, la production d'un objet verrier est un miracle de dextérité. La technicité du matériau demande aux verriers persévérance, patience et humilité.

Les métiers s'apprennent non seulement lors de la formation initiale, mais tout au long de la vie, à la faveur d'échanges passionnés qui permettent d'acquérir une connaissance intime du verre.

Ce qui entraîne les verriers vers leurs métiers, c'est le rapport entre le feu et la matière. Il se produit une rencontre fascinante avec l'individu.

Sylvie Grenet
Agence PPVC

L'esprit verrier est une quête de perfectionnement. Par différents moyens, on essaie toujours de s'améliorer, d'explorer, d'avancer. On se donne à son métier.

Frédéric Alary
Verrerie de Soisy

© Pochet du Courval — Pascal Biomez

LES SAVOIR-FAIRE DU VERRE

Le travail du verre rassemble une large palette de savoir-faire, de la fusion au soufflage et à la mise en forme, de la taille à la gravure. « Parler des gestes verriers, résume Jérôme de Lavernolle, c'est ainsi parler d'une vingtaine de métiers d'art ».

Ces pratiques se caractérisent par leur incroyable permanence depuis dix mille ans. Aujourd'hui, elles sont transmises à la fois dans des lieux de production à différentes échelles, du petit atelier au groupe industriel en passant par la manufacture, mais aussi dans des centres de formation et des lieux culturels.

Les verriers produisent pour les secteurs de la parfumerie, des arts de la table, des luminaires, de la décoration, de la bijouterie mais aussi pour la recherche..

LES GESTES VERRIERS CONCERNENT :

- L'élaboration de la matière première dans l'objectif de créer des objets. Celle-ci n'existe pas à l'état naturel et doit donc être préalablement produite avant sa mise en forme, à partir de plusieurs matériaux en fusion.
- La mise en forme de la matière à chaud, lorsque le verre se trouve à l'état visqueux. Elle peut être réalisée grâce à plusieurs techniques nécessitant différents outils.
- Le travail de la matière à froid, lorsque le verre se trouve à l'état solide une fois les opérations à chaud terminées. Celui-ci s'effectue par retrait de matière (taille, gravure) ou par ajout de matière (dorure).

Parler des gestes verriers, c'est ainsi parler d'une vingtaine de métiers d'art.

Jérôme de Lavernolle

Président de la Fédération du cristal et du verre et de la Cristallerie de Saint-Louis

© Cristallerie de Saint-Louis — Nicolas Héron

L'ÉLABORATION DE LA MATIÈRE PREMIÈRE

L'élaboration de la matière fait partie intégrante de l'art verrier. Cette première étape, fondamentale, a une influence décisive sur l'ensemble des gestes qui lui succèdent. Les propriétés de la matière évoluent selon les proportions de chaque ingrédient qui la compose. La formulation peut donc évoluer en fonction du type de production envisagé et du résultat attendu. Chaque atelier possède ses propres secrets de fabrication, souvent garants de la qualité de la production.

LA MISE EN FORME DE LA MATIÈRE À CHAUD

L'action de la chaleur est essentielle pour fabriquer du verre, comme pour le travailler et le mettre en forme. L'art verrier appartient ainsi à la catégorie des arts du feu. Lorsqu'il est en fusion, le verre devient malléable et liquide. Il faut alors, avec rapidité et précision, lui donner une forme avant que la matière ne refroidisse.

Le matériau évolue du début à la fin.
À chaque seconde, la viscosité du verre
ainsi que son comportement changent.
C'est un véritable compte à rebours
où la vue et la dextérité sont
les premiers sens sollicités.

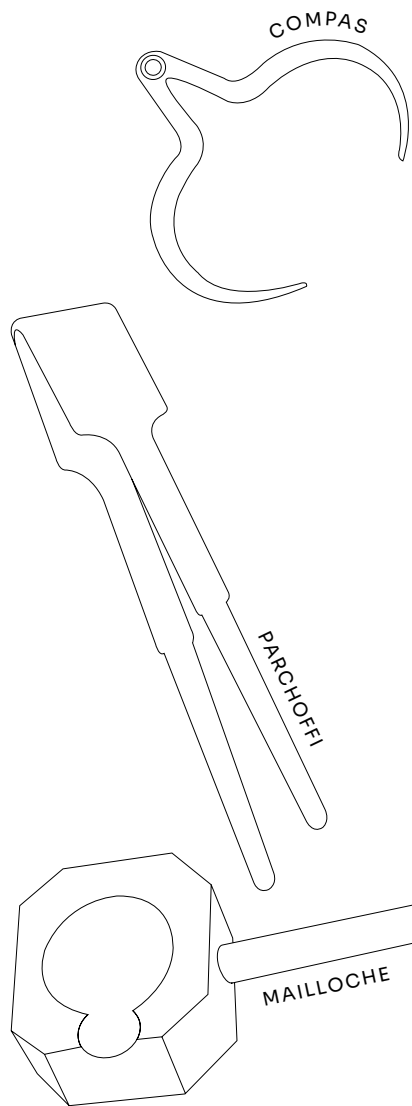
Eric Brient
Maison Baccarat

© Atelier George — Oscar Boyer

Différentes techniques peuvent être utilisées pour travailler le verre en fusion. Le soufflage, savoir-faire particulièrement spectaculaire, consiste à introduire de l'air dans une masse de verre à l'état visqueux en soufflant à la bouche dans une « canne », long tube creux métallique, afin d'obtenir une forme creuse. En premier lieu, le verrier « cueille » du bout de sa canne une boule de verre en fusion dans le creuset. Ensuite, le « marbrage » permet de centrer la boule sur le marbre (en métal). Après avoir introduit une bulle d'air dans le verre, le verrier souffle, réalisant une « poste ». L'opération de soufflage est renouvelée après des réchauffements successifs, pour former et développer la « paraison », soit le volume définitif de verre creux souhaité pour la pièce à créer. Le soufflage peut être réalisé dans des moules en métal, aluminium, bronze, fonte ou acier ou en matériaux réfractaires.

En complément du soufflage, le verre est façonné. Le façonnage du verre à chaud nécessite d'autres gestes et divers outils :

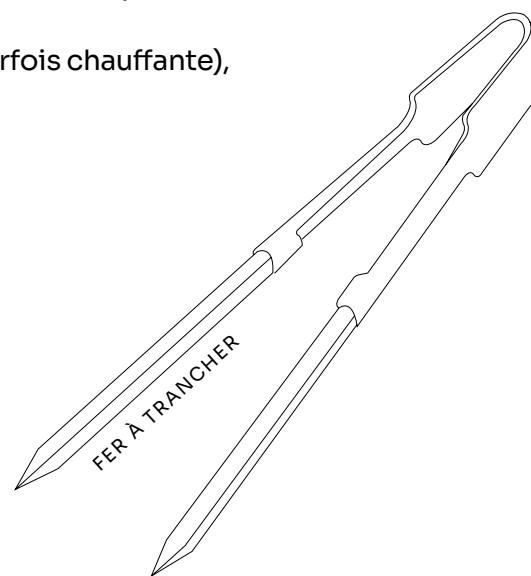
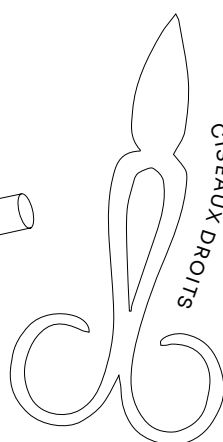
→ les mailloches, cubes de bois évidés, servent à le centrer et à le répartir ;

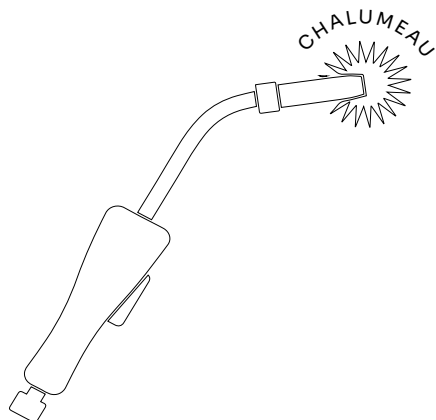
→ les pontils et les ferrets, barres d'acier, permettent de saisir le verre ;

→ les fers permettent d'ouvrir les cols et d'esquisser la forme ;

→ les ciseaux selon leur forme, servent à couper, rogner, poser des anses, des jambes de verre à pied, etc ;

→ le marbre, plaque d'acier (parfois chauffante), sert à rouler la paraison.

Pour mettre en forme le verre à chaud, il existe également le travail du verre au chalumeau. Réalisé assis ou debout, ce savoir-faire consiste à créer des formes pleines ou creuses, en manipulant des tubes ou des baguettes de verre sous la flamme du chalumeau.

Le verrier intervient lorsque la matière commence à devenir malléable, jusqu'à la fusion lorsqu'il souhaite réaliser des soudures. Il peut être filé ou soufflé, on peut l'étirer, le torsader à sa guise grâce à un savant jeu de buses différentes ayant chacun un rôle précis.

Cette méthode est utilisée pour la fabrication de matériel de laboratoire, d'enseignes lumineuses, de décorations ou encore de bijoux.

© Atelier Floriane Tourrilhes — Benjamin Dupuy

© Cristallerie de Saint-Louis — Benoit Teillet

LE TRAVAIL DE LA MATIÈRE À FROID

Après la mise en forme du verre à chaud, intervient souvent un travail à froid où le verrier décorateur intervient directement sur la matière durcie.

Il est possible de creuser des motifs dans la matière plus ou moins profondément grâce à la technique de la taille ou de la gravure, mais aussi d'agrémenter les pièces d'éléments décoratifs par apport de matières (peinture, émaillage, dorure, sérigraphie...).

Travail individuel d'une incroyable minutie, le façonnage de la matière à froid requiert patience et habileté.

© Cristallerie Lalique - Séquences Studio

LES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

« Depuis dix mille ans, les gestes verriers ont accompagné l'humanité dans son développement ». Aussi, rappelle Jérôme de Lavergnolle « il est logique qu'ils n'échappent pas aux préoccupations environnementales et sociétales actuelles. ». Les entreprises du secteur ont déjà initié plusieurs actions en faveur d'une production plus durable, en particulier les groupes industriels et les manufactures.

Verriers et cristalliers pratiquent un art du feu énérgo intensif. Pour évoluer avec son temps, l'industrie cherche donc en permanence des manières de réduire son empreinte carbone. Xavier Capilla, Responsable environnement de la FCV, explique :

« le monde des verriers a déjà vécu de grandes transformations, comme lors du changement de combustible utilisé du fuel au gaz. La prochaine étape sera la transition vers l'électrique. Nous sommes conscients de notre empreinte et devons évoluer avec notre temps. »

Dans les cristalleries, de bonnes pratiques sont en place pour faire face aux enjeux environnementaux : traitement des eaux, protection des salariés... L'actualité du secteur est particulièrement marquée, en 2023, par la création d'une composition de cristal sans plomb. Innovation majeure, cette nouvelle matière est l'aboutissement d'années de recherches pour garantir une production plus durable.

« Le défi sera de continuer à transmettre des façons de produire le cristal avec une matière qui évolue, ce qui montre bien combien les gestes des humains sont intimement liés à la nature de leurs inventions », indique Sylvie Grenet.

Les défis de la production verrière pour l'avenir sont aussi sociaux : « les gestes ancestraux notamment en ce qui concerne la pénibilité. À l'avenir des exosquelettes pourraient aider les verriers pour les charges les plus lourdes », dit Xavier Capilla. « Notre rôle est de protéger la santé des salariés, tout en préservant la permanence des gestes surtout lorsqu'on parle de métiers éprouvants physiquement. »

Le monde des verriers a déjà vécu de grandes transformations, comme lors du changement de combustible utilisé du fuel au gaz. La prochaine étape sera la transition vers l'électrique. Nous sommes conscients de notre empreinte et devons évoluer avec notre temps.

Xavier Capilla
Responsable environnement de la FCV

© Cristallerie Lalique - Séquences Studio

UNE EXPOSITION CONSACRÉE AUX GESTES VERRIERS À PARIS EN 2024

Afin de consacrer d'une très belle manière la mise en valeur des gestes verriers et de susciter l'intérêt d'un très large public, la Fédération présentera avec la collaboration du Sénat, sur les grilles du Jardin du Luxembourg, une exposition de photographies de septembre 2024 à janvier 2025.

Cet événement rassemblera 80 photographies prises dans toutes les régions françaises. Vitrine de l'excellence des savoir-faire verriers, l'exposition vise à mettre en lumière des hommes et des femmes de passion, capables de transformer la matière pour créer des pièces d'exception.

Elle invite le public français et international à découvrir le caractère spectaculaire des gestes des artisans verriers. La transmission et la continuité des savoir-faire restent des enjeux majeurs de cette exposition, mis en avant par les dispositifs de médiation qui accompagneront les images. Elle a pour objectif de susciter des vocations auprès des jeunes générations.

La médiation sur les savoir-faire verriers prendra plusieurs années, mais elle est indispensable pour faire comprendre au grand public la réelle valeur des objets, ce qui se cache derrière leur réalisation, pour mieux valoriser les acteurs du secteur.

Eve George

Designer et souffleuse de verre
Atelier George

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION DU CRISTAL ET DU VERRE

© Hotshop — Anne-Sophie Fragnol

ET SES MEMBRES

La Fédération du cristal et du verre est l'organisation professionnelle représentative dans la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail. Les principales spécialités que représente la Fédération du cristal et du verre sont, tant dans le domaine du verre que du cristal : les arts de la table, la décoration, le luminaire, l'édition d'art, la bijouterie, le flaconnage et la verrerie pharmaceutique et technique.

Contact presse
Elodie GILLET — 01 42 68 81 81

Pour plus d'informations sur la FCV
Fedecristalverre.fr