

ID VERRE

INFOS

N-67

1er semestre 2018

Cerfav

Centre européen de recherches
et de formation aux arts verriers
*Formation - Ressource
& Innovation - Culture*

FORMATION

RESSOURCES
& INNOVATION

CULTURE

SOMMAIRE

Édito

Nouvelle section verrerie scientifique

Prospectives, avenir, devenir

Les outils numériques dans les métiers d'art

Exposition

Manifestement Numérique : quand les mains expertes des artisans d'art s'emparent des outils numériques

Portraits

Simon Englinger, Patricia Braun, Françoise Chamagne, Atelier George, Gérald Vatrin...

Agenda

La dizaine de la perle
Estivales du verre 2018

ÉDITO

Par Denis Garcia directeur du Cerfav

La *dizaine de la perle* organisée du 19 au 27 mai prochain, outre la dynamisation de la galerie-atelier de Vannes Le Châtel, n'est pas un fait isolé dans la maîtrise du verre à la flamme : notez en effet que le Cerfav inaugurerait la première section de verrerie scientifique au chalumeau par la voie de l'apprentissage en septembre prochain et une belle place sera également donnée à cette technique lors des prochaines Estivales du verre 2018 (verre de création) par la présence de Julie Gonce, Frédéric Demoisson, Marie Flambard, Pei-Chen Chang.

Il nous manquait cette approche pour couvrir toutes les techniques de mise en œuvre du verre. Ce sera donc chose faite et, petit clin d'œil, ce sera Frédéric Demoisson, patron de la société VerreLab qui en sera l'animateur technique. Il a été LE premier stagiaire du Cerfav en 1991 ! Son expérience professionnelle depuis et sa passion pour le verre en font la personne indiquée d'autant que lui-même devrait engager un apprenti dans son atelier. Professionnels, candidats apprentis, faites-vous connaître auprès de Sébastien Kieffer, directeur pédagogique.

Cette ouverture d'une nouvelle section arrive cependant au moment d'une grande réforme de l'apprentissage, laquelle, nous l'espérons, ne remettra pas en cause les meilleures conditions que nous réunissons depuis des années en faveur des jeunes, des familles et des professionnels de la filière.

Autre sujet intéressant pour les verriers et cristalliers : le Cerfav, grâce à son laboratoire LOVV, vient de conclure 2 ans de recherches par la production de nouvelles connaissances sur le comportement du cristal en matière de relargage du plomb. Les résultats obtenus nous autorisent aujourd'hui à proposer de nouvelles compositions plus saines de verres au plomb ou de verres sodocalciques.

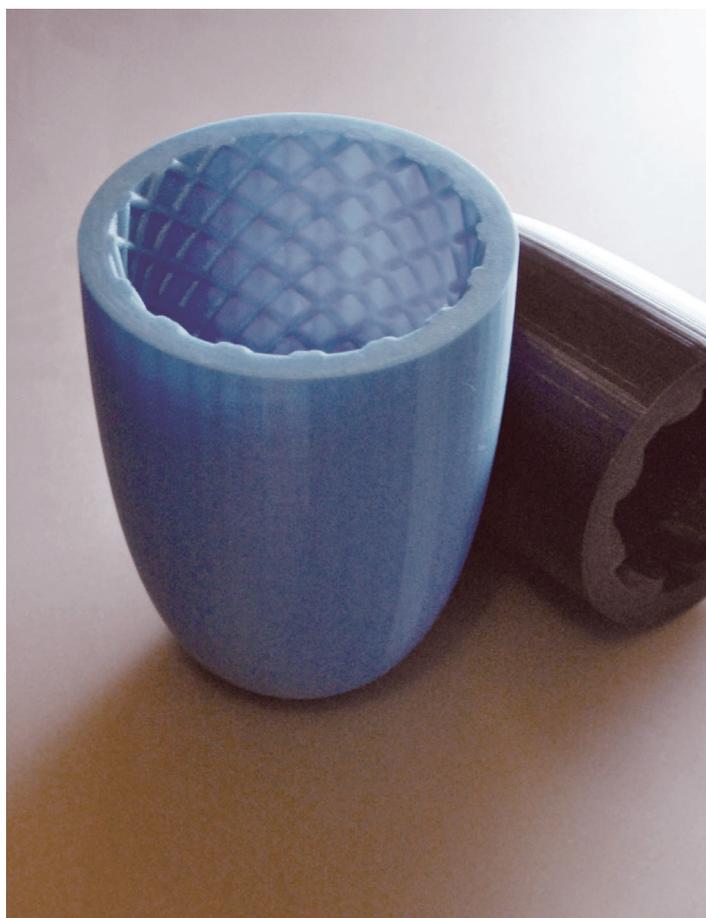
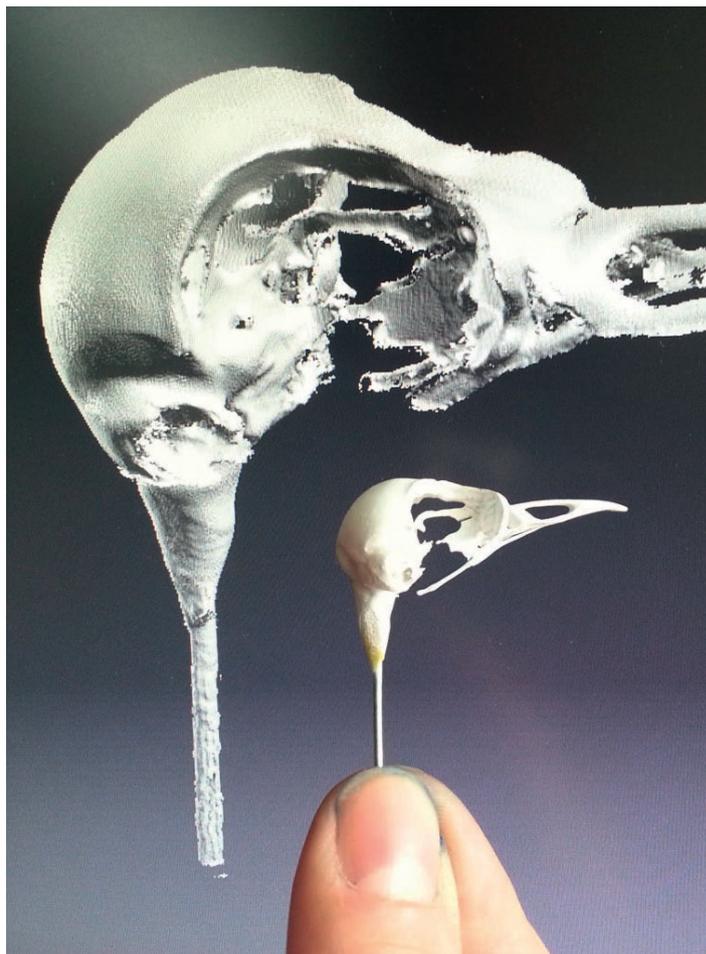
Ce pôle R&D du Cerfav se renforce en moyens humains et techniques et répond aux demandes des entreprises, très petites et très grandes. N'hésitez pas à nous solliciter et faire part de vos problématiques que ce soit pour générer des opérations collectives ou des recherches confidentielles. Les sujets et questions ne manquent pas à propos du matériau ou des procédés.

Vous êtes très nombreux à recevoir nos différentes newsletters électroniques. Nous vous remercions de l'accueil que vous leur réservez mais attention vous risquez le désabonnement si vous n'avez pas signalé votre intention de continuer à recevoir gratuitement nos publications. Un nouveau cadre légal impose cela.

Suivez les liens suivants et abonnez-vous, réabonnez-vous !

www.cerfav.fr

www.idverre.net/veille/poleinfo/index.php

PROSPECTIVES, AVENIR, DEVENIR DES OUTILS NUMÉRIQUES DANS LES MÉTIER D'ART

Par Philippe Garenc - formateur arts visuels & fab-manager

Les métiers d'art n'ont eu de cesse de continuer à exister. C'est ce qui en fait leur principale qualité : être le vivant, être la culture en soi, celle qui passe au travers des âges et qui chaque jour est remise en question par celui qui fait, s'ajustant ainsi à l'époque, s'enrichissant des nouveautés, qu'elles soient de l'ordre des matériaux, de leur chimie ou de l'époque que les femmes et hommes de métiers traversent.

Les métiers d'hier ne sont pas exactement ceux d'aujourd'hui et moins encore ceux de demain. Désormais les primo-digital-natives, sont d'une génération où l'ordinateur a toujours été un objet de la maison ou de l'atelier. Pour eux le numérique est une culture commune. L'arrivée du concept de Fablab au début des années 2010 par exemple, a irrigué telle une grosse vague tous les territoires.

Presque partout, les femmes et les hommes se sont posé la question, mus par le désir d'expérimenter ces nouveaux outils, de savoir comprendre comment les logiciels et les outils à commande numérique pouvaient bien les aider. C'est bien grâce au développement d'interfaces ergonomiques et aux avancées technologiques que chaque jour des métiers artisanaux comme ceux des métiers d'art, épaulent le développement nouveau des outils de la création et de la transformation des matières. C'est aussi, pour les créatifs, de nouveaux champs de questionnement esthétique en retour.

Notre époque veut aussi que nous regardions en arrière, le mot progrès ayant très peu de tribune aujourd'hui, et que nous regardions avec nostalgie tout ce qui chaque jour disparaît. En échange de nouveaux usages, de nouveaux ateliers, de nouveaux créateurs, des métiers mis à jour apparaissent ou du moins ressortent de l'oubli. Le numérique aura permis de revoir les matériaux sous d'autres angles, avec des nouvelles problématiques d'outils, de procédés et de fait de nouvelles formes, de nouvelles possibilités ont vu le jour. Nous sommes donc face à cette double possibilité de sauvegarder l'ancien (documentations en ligne, didacticiels vidéo-graphiques etc.) tout en considérant l'avenir avec des outils terriblement puissants.

N'oublions pas que l'ordinateur est un objet doté d'une capacité de calcul fulgurante, sans but par définition. Nous capitalisons en

Workshop Grasshopper- Photographie : © Philippe Garenc

ligne une intelligence collective partageable, avec une capacité d'échanger décuplée. L'artisan d'art ne doit plus être isolé mais bien en réseau. Le numérique ne doit pas être vu comme le détracteur de l'artisanat d'art mais bien un rempart contre son obsolescence.

C'est le Faire si propre aux métiers d'art qui a pu être la raison de nombreux échanges avec les arts numériques. Plus que des artisans trop besogneux, les artisans à l'ère numérique se sont ouverts à de nouveaux champs d'action. Ils savent mieux que jamais communiquer depuis leur atelier, travailler à distance et collaborer.

Que l'avenir soit de plus en plus robotisé, artificialisé, algorithmisé, automatisé, virtualisé, c'est certain. Les métiers d'art à l'ère 4.0 resteront en lien avec l'histoire humaine et seront toujours des fondements profonds de notre existence. Imaginons que le progrès puisse permettre à ces gestes de perdurer, de s'enrichir, de se transformer et de faire naître de nouvelles disciplines que l'on pourra qualifier de métiers.

www.cerfav.fr

www.garenc.com/garenc-at-works/

QUAND LES MAINS EXPERTES DES ARTISANS D'ART S'EMPARENT DES OUTILS NUMÉRIQUES

Par Pauline Ronget et Anne Pluymaekers

L'exposition «Manifestement numérique», qui s'est déroulée du 3 mars au 13 mai à la Galerie | Atelier du Cerfav, questionne la place et l'usage des outils numériques dans la pratique des artisans d'art. Entre techniques traditionnelles, impression 3D et découpe laser, elle présente les réalisations d'une vingtaine d'artisans d'art du Grand Est, invités à bousculer leurs processus de création et de fabrication en s'appropriant les outils du Cerfav Glass Fablab.

Simon Englinger - Cré[Art]jure - Photographie : © David Arnaud

LA FORMATION SPEED FABLAB, UNE IMMERSION DANS LE NUMÉRIQUE

Sur une idée originale du Cerfav, Christophe de Lavenne, chargé de mission métiers d'art en région Grand Est, a proposé à des artisans d'art de participer à un workshop intitulé *Speed Fablab*.

Cette expérience leur a permis de réfléchir pratiquement à l'intégration de l'usage du numérique dans les activités de leurs ateliers, tant pour faire évoluer certains procédés de mise en œuvre traditionnels que pour connaître le champ créatif que les outils de conception et de fabrication numériques déploient.

À la fois coup d'œil dans le rétroviseur et exposition d'anticipation évoquant la mutation des métiers d'art, *Manifestement Numé-*

rique donne à voir des échantillons, parfois les étapes de recherche et des concrétisations bluffantes, exécutés dans une diversité de matériaux, d'objets et de formes, émanant d'artisans aux profils très variés. La démonstration est faite, si besoin était, que les outils numériques sont des alliés pour décupler l'expression des créateurs.

Patricia Braun - Tori-i, porte entre deux mondes... - Photo : © David Arnaud

SAVOIR-FAIRE ET INNOVATION, UN MARIAGE RÉUSSI

En 2011 le Cerfav se dote d'un Fablab, un laboratoire de fabrication numérique, afin de faire entrer les nouveaux outils de conception dans ses parcours de formation aux métiers du verre et de proposer aux verriers installés et aux artisans d'art un lieu à leur écoute pour explorer les ponts possibles entre le travail de la main et celui du numérique.

La recherche d'une utilisation raisonnée, prospective et créative de la place des outils numériques dans les métiers d'art constitue un point sur lequel le Cerfav et la mission des métiers d'art en Grand Est sont précurseurs et auquel ils sont particulièrement attachés.

Tous deux encouragent activement les créateurs à s'initier aux outils et les accompagnent dans leurs expérimentations. Depuis 2014, en plus des étudiants du Cerfav, ce sont plus de 40 artisans, tous matériaux confondus, qui se sont formés aux outils numériques, entraînant parfois une remise en question de leurs process, de nouvelles envies... nombreux nous ont confié que les outils numériques sont désormais pour eux des « formidables stimulateurs de créativité et d'inspiration ».

Françoise Chamagne - Bosquet - Photo : © David Arnaud

RETOURS D'EXPÉRIENCE : MORCEAUX CHOISIS

Face au scanner 3D, à l'imprimante 3D, à la découpe laser et aux autres outils du Glass Fablab, les artisans sont accompagnés par Philippe Garenc, fab-manager du lieu et lui-même artiste. Ils apprennent à prendre en main le matériel et à entrevoir les développements possibles dans leur pratique.

Des artisans ayant participé au Speed Fablab font part de leur vécu et de la manière dont l'action a impacté leur travail.

SIMON ENGLINGER, ÉBÉNISTE

Ébéniste de formation, ses premières créations sont en bois, puis son imaginaire s'est emballé au contact de l'impression 3D. Et aujourd'hui il aspire à l'hybridation entre l'ébénisterie et l'impression 3D.

→ Suite à mon passage au SpeedFablab, j'ai expérimenté et développé des compétences en finition d'impression 3d (préparation, teinte, laque, vernis...presque comme avec le bois !), aujourd'hui, c'est mon métier.

→ Les savoirs traditionnels et les outils numériques ne sont pas à mettre en opposition. Ils sont parfaitement complémentaires. Les outils numériques ne sont rien sans les savoirs traditionnels qui apportent un métier, une culture, une expérience, une connaissance des matériaux, des usages, des assemblages, de la finition...

→ Les outils numériques sont, pour le moment, loin d'être la solution à tous les problèmes, mais ils offrent des possibilités et des opportunités dont il serait dommage de se passer.

PATRICIA BRAUN, ENCADREUSE D'ART

→ Je pense qu'il faut toujours chercher à innover dans notre métier, pour le faire évoluer, pour trouver de nouveaux axes d'expression, de nouvelles matières à exploiter etc. Ma nature curieuse m'entraîne toujours à chercher la nouveauté, l'originalité, le jamais vu.

→ Lorsque je réfléchis à la création d'un encadrement, j'y inclus dorénavant la possibilité d'intégrer des éléments réalisés avec de l'art numérique : gravure sur verre, découpe originale de plexiglas, cadre en découpe de bois chantournée, ou également ajout de pièces découpées au laser sur des matériaux déjà utilisés régulièrement.

→ J'ai longtemps pensé que, pour promouvoir le côté artisanal, il fallait conserver un usage manuel de certaines étapes de fabrication. Mais je me rends compte que l'utilisation d'outils numériques, à bon escient et judicieusement, apporte de la valeur ajoutée à mes créations.

FRANÇOISE CHAMAGNE, PLASTICIENNE FEUTRIÈRE

Peintre et plasticienne, le lin à l'état de feutre est le support privilégié de son travail. La technique qu'elle a mise au point lui permet de créer des œuvres murales de grand format, des volumes d'inspiration végétale, des objets insolites. Expérimentant autour de la découpe manuelle du feutre, l'ajoutant pour obtenir des effets de transparence se jouant du vide et du plein, elle participe au Speed Fablab avec une idée précise en tête : *Je comptais sur l'outil numérique pour faciliter cette partie laborieuse et minutieuse de mon travail.* Le feutre de lin étant particulièrement inflammable, la découpe laser ne s'est pas avérée concluante.

Qu'à cela ne tienne, elle tente d'abord d'utiliser le plexiglas découpé au laser comme cache pour travailler la texture du feutre par sablage, mais c'est finalement ces caches eux mêmes qui attirent son œil d'artiste.

→ J'en suis arrivée à réaliser des découpes en plexiglas de formes et de textures différentes que j'ai ensuite montées sur des volumes de feutre. Et de là, encore d'autres formes en carton et en medium dont la tranche brûlée est d'un bel effet graphique. Puis, j'ai déformé à chaud ces découpes de plexiglas et les ai assemblées comme des lichens sur mes troncs en feutre. Et l'aventure continue.

→ Avec cette formation Speed Fablab, mon champ d'expérimentation s'est ouvert, mon inspiration s'est élargie.

→ L'art numérique peut être une source d'inspiration pour les métiers d'art à condition de ne pas craindre l'apprentissage de ces nouvelles technologies et d'être capable de remettre en question un savoir-faire bien acquis.

Les professionnels des métiers d'art possèdent l'expertise de leur matériau et les ressources de leurs savoir-faire. Augmentées par les outils numériques, la créativité et la restauration sont encore plus ouvertes. De nouveaux motifs, de nouveaux modèles mais aussi un nouveau mode de développement de la pensée et du travail s'opèrent.

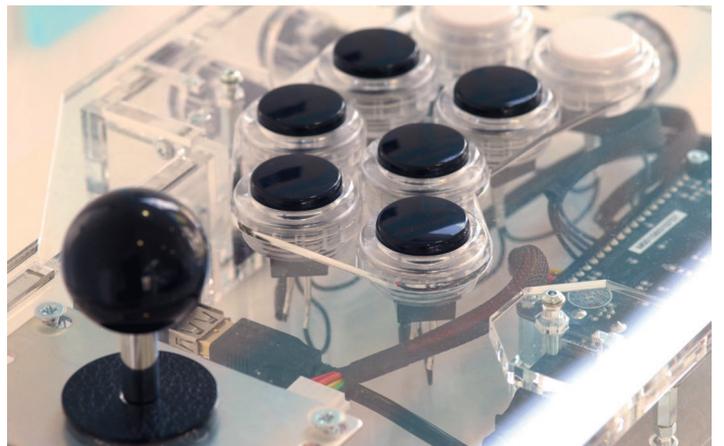
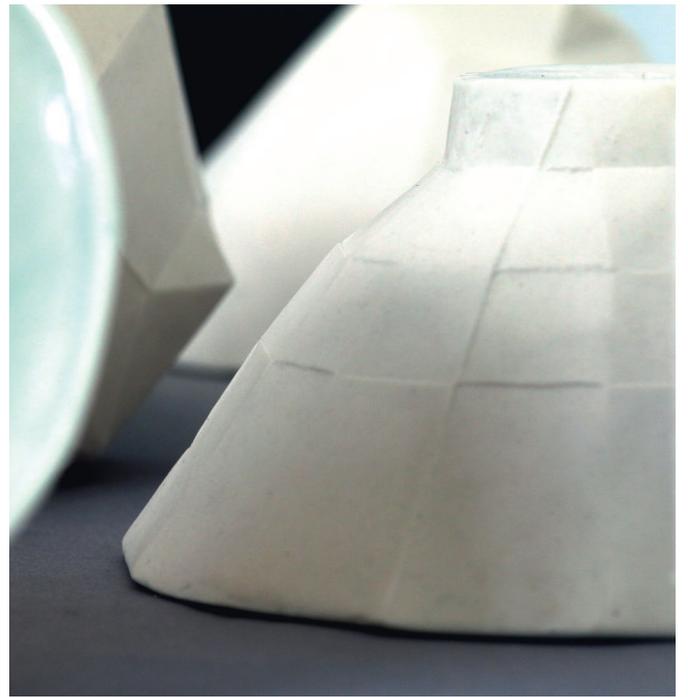
Philippe Garenc - Fab manager

ATELIER GEORGE, DESIGNERS ET SOUFFLEURS DE VERRE

Ève et Laurent George constituent les deux têtes et les quatre mains de l'Atelier George, ils imaginent et réalisent ensemble des objets d'intérieur en verre soufflé. C'est Ève, qui a déjà approché les outils numériques dans son parcours de designer, qui a amené la réflexion de leur utilisation dans leur pratique de l'atelier.

→ Dans la fabrication en soufflage de verre, les outils de fabrication assistée par ordinateur nous permettent de concevoir et fabriquer nos propres outils (des moules notamment).

→ Les outils verriers étant à ce jour très conditionnés par les formes et les pratiques traditionnelles, ce bagage peut devenir un carcan. En utilisant des machines du FabLab, on peut aboutir à des instruments personnels avec très peu d'intermédiaires, en limitant les coûts d'un investissement peu compatibles avec un travail de petite série.

Quand on leur demande ce qu'ils pensent de la relecture des savoir-faire traditionnels grâce aux outils numériques, Ève nous répond :

→ *Je ne parlerais pas vraiment de relecture, il ne s'agit pas de refaire, avec des outils numériques en plus. Il s'agit de faire autre chose. Et lorsqu'on regarde les choses sous cet angle, on a aussi bien moins peur de ces technologies : il ne s'agit pas de remplacement, simplement d'une chemin supplémentaire qu'on peut choisir d'emprunter, ou non.*

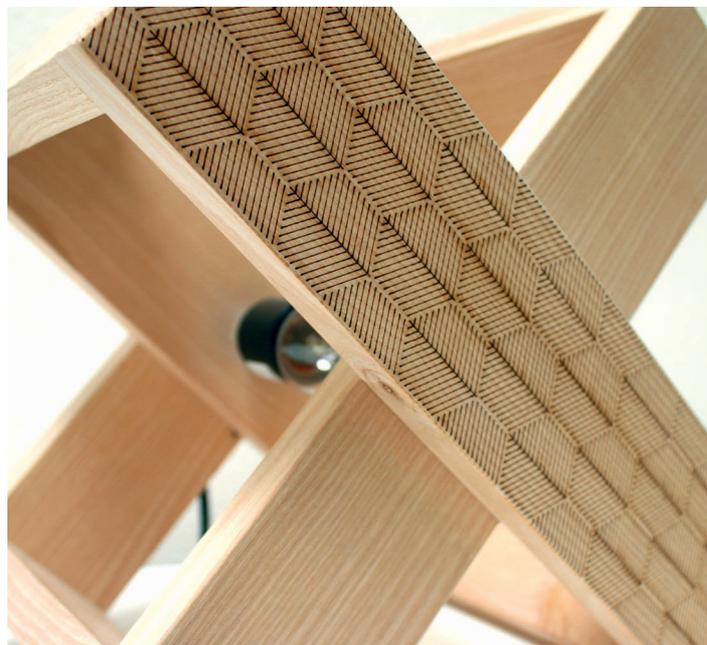
GÉRALD VATRIN, SOUFFLEUR DE VERRE

Artiste nancéien dont le domaine d'activité est essentiellement la création contemporaine en verre.

→ *Sans attentes particulières au commencement de la formation, petit à petit l'outil numérique s'est révélé un moyen pratique de fabrication de prototypage et visuel de l'objet désiré.*

→ *L'outil numérique demande une certaine dextérité. Avec l'aide de Philippe Garenc pour aborder la découpe laser, j'ai obtenu un prototypage de l'objet par strates puis je suis intervenu manuellement dans le mécanisme de création.*

Même si Gérald Vatrin est dans un processus *habituel* de création évoluant par phases de manipulations, découpages, collages, maquettes etc. il sort pour l'occasion de sa zone de confort *verre* pour imaginer une œuvre monumentale qui se concrétisera en bronze. Ainsi, il ne recourt pas au numérique pour ses créations verrières

- ⌘ Sébastien Nicolas - Ornicar - Sorbonne
- ⌘ Philippe Garenc - Piazza d'Italia
- ⌘ Gérald Vatrin - Civilisation 2.1
- ⌘ Pauline Ronget - Collection Polygones
- ← Lucie Balança - Îles
- ← Francis-Jules Détré - La trace de l'œuf
- ← Arthur Bertin - Stick d'arcade en PMMA
- ↑ MUNU - Coline Maulini et Florian Zieger - Lampe Helix
- ↗ Marie Flambar - Plumes
- Marie Rambourg - Déclinaison de constellations
- Photo : © David Arnaud

mais l'utilise pour s'approprier une nouvelle matière. Sa perception de l'art numérique :

→ *C'est un levier supplémentaire pour les métiers d'art. Ce qui primera toujours, c'est la créativité. Le numérique apportera un plus qui ne remplacera pas le savoir-faire de l'artiste/artisan mais, de toute évidence, il affinera l'exécution, aidera à réduire le temps de réalisation.*

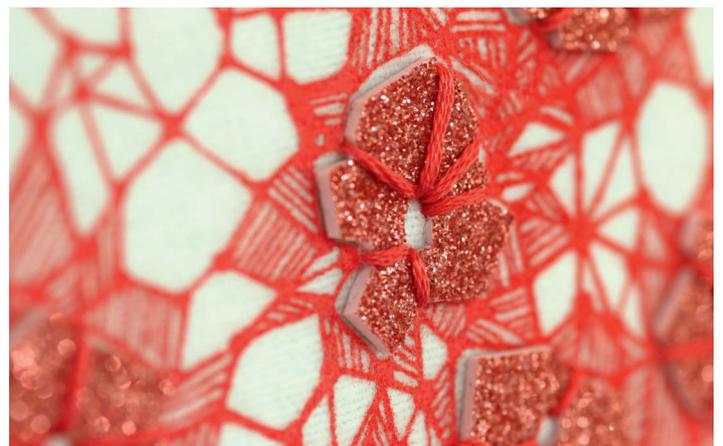
EXPOSITION MANIFESTEMENT NUMÉRIQUE AVEC

Lucie Balança (plasticienne, vitrailliste), Arthur Bertin (ébéniste), Patricia Braun (encadreuse d'art), Françoise Chamagne (plasticienne, spécialité feutre naturel), Francis-Jules Détré - De pierre en fille (tailleur de pierre), Simon Englinger - Cré[Art]Jure (ébéniste, concepteur de luminaires), Marie Flambar (verrière, bijoutière), Philippe Garenc (plasticien, verrier), Ève et Laurent George, Atelier George (designer, verrier), Mendel Heit (designer), Sébastien Nicolas - Ornicar (ébéniste), Marie Rambourg (designer textile), Pauline Ronget (fondeuse de verre), Gérald Vatrin (verrier), Coline Maulini et Florian Zieger - marque Munu (conception d'objets déco et luminaire)

www.cerfav.fr

www.tourisme-vanneslechatel.eu

Télécharger le dossier de presse : www.adobe.ly/2w2JbxS

La dizaine de la perle

La Galerie | Atelier du Cerfav accueille une collection privée exceptionnelle de perles, en partenariat avec le Musée itinérant de la Perle ancienne en France - MIPAF. Pendant ces 10 jours, des animations vont se succéder, de quoi ravir la curiosité des petits comme des grands et de préparer, tout particulièrement, la fête des mères.

DU 19 AU 27 MAI 2018

À la Galerie | Atelier du Cerfav
rue de la liberté
54112 Vannes-le-Châtel
03 83 50 18 43
galerie-atelier@cerfav.fr
www.tourisme-vanneslechatel.fr

Galerie | Atelier du Cerfav

Portraits Verriers - François Golfier

Cette exposition double présentera une sélection de pièces de diplôme d'anciens créateurs verriers ainsi que des portraits de jeunes diplômés photographiés par François Golfier.

Il s'agit d'une petite partie de la mémoire de la jeunesse du verre formée en Lorraine, au Cerfav de Vannes-le-Châtel, certains verriers sont devenus célèbres ou sont des artisans vivant de leur art, quelques-uns ont arrêté leur activité mais tous à un moment de leur vie ont partagé la passion de ce matériau exigeant : le verre.

Du 02 au 28 octobre 2018

Verriers photographiés : Sandrine Buessler, Simon Muller, Pablo Bouteiller, Hélène le Brishoual-Soro, Pauline Ronget, Anne Donzé, Vincent Chagnon, Emilie Haman, Daniel Depoutot, Laura Parisot, Virginie Carrion, Emmanuel Sztuka, Léonie Harnois, Mathias Taglang, Chloé Cottalorda, Marie Flambar, Elodie Schneider, Elise Dufour, Nathalie Reba, Cho Mi Hyun, Julia Robert, Clément Viera, Adrien Hervé, Charlotte Cadot, Manuel Diemer, Léonard Fortin, Gabriel Ferraci, Marion Fillancq, Pauline Bétin.

Galerie | Atelier du Cerfav

Estivales du verre 2018

LES ESTIVALES DU VERRE C'EST UN PROGRAMME UNIQUE IMAGINÉ PAR LE CERFAV. UNE VINGTAINE DE STAGES, D'UNE DURÉE DE 1 À 5 JOURS, POUR VOUS TRANSMETTRE NOTRE SAVOIR-FAIRE SUR TOUTES LES TECHNIQUES ARTISANALES DU VERRE.

Du 5 au 13 juillet 2018

Cerfav Vannes-le-Châtel

Cycles perles au chalumeau

03/12 2018	→ Conférence sur l'histoire du bijou par Monique Manoha
04/12 AU 07/12	→ Réaliser des perles : les premiers gestes avec Pascal Guegan
11/12 AU 14/12	→ Créer des perles : la variété des formes et des décors avec Claudia Pagel

Programme en ligne : www.cerfav.fr/stages

Cerfav Vannes-le-Châtel

Cycles thermoformage-fusing

01/10 AU 05/10	→ Découverte du thermoformage-fusing
08/10 AU 12/10	→ Découverte du soufflage

Cerfav Vannes-le-Châtel

Cycles peinture - vitrail

20/11 AU 23/11	→ Découverte de la grisaille et de la peinture sur verre avec Sarah Navasse Miller
04/12 AU 07/12	→ Travailler le modelé en peinture sur verre avec Josette Tublard (MOF)

Cerfav Vannes-le-Châtel

Renseignements

Cerfav/Vannes-le-Châtel:
Renseignements pédagogiques,
contactez Sébastien Kieffer :
T : 03 83 25 49 90
ou sebastien.kieffer@cerfav.fr

Renseignements administratifs,
contactez notre secrétariat :
contact@cerfav.fr

Renseignements, conseil, développement, R&D, expertise :
Marie-Alice Skaper
marie-alice.skaper@cerfav.fr

Ours

- Revue éditée par le Cerfav
rue de la liberté | 54112 Vannes-le-Châtel
T : 03 83 25 49 90 - contact@cerfav.fr
- Directeur de la publication
Vincent Queudot
- Rédacteur en chef
Denis Garcia
- Revue trimestrielle n°67
Issn 1630-9081, tiré à 1200 ex.
- Philippe Garenc, Anne Pluymaekers, Pauline Ronget, Denis Garcia, Eléonore Durand et David Arnaud, ont contribué à ce numéro.
- Page 1 : La peau se souvient - Atelier George - Photographies : © Atelier George
- Abonnement : Eléonore Durand,
T - 03 83 25 49 97
eleonore.durand@cerfav.fr
- Nos remerciements particuliers au Fonds Social Européen, à la Région Grand Est, au Conseil Départemental de Meurthe & Moselle, au Ministère de l'économie de l'industrie et de l'emploi, à Ateliers d'Art de France, à la DGE, à l'ISM, et l'INMA.

