DOSSIER DE PRESSE

EXPOSITION

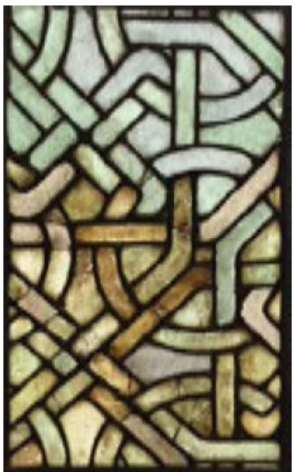
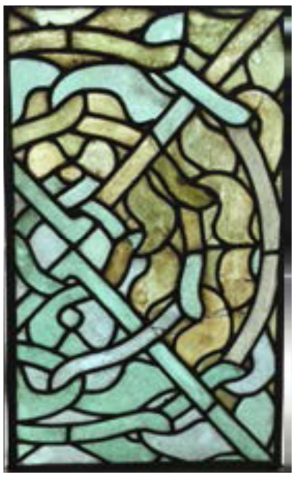
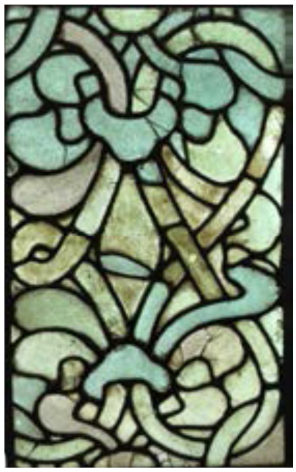
LUMIERES CISTERCIENNES

Du 20 juin au 31 décembre 2015

Cité du Vitrail, à Troyes

- **17 vitraux exceptionnels dont 8 anciens du XIIIe siècle**

- **Des œuvres réunies pour la première fois pour présenter l'art cistercien de sa naissance à ses réminiscences actuelles**

Contact Presse :
Département de l'Aube. Cité du vitrail.
Béatrice LLOZA, Coordinatrice des expositions et des actions pédagogiques Cité du vitrail
☎ 03 25 42 52 85 beatrice.lloza@aube.fr

LA CITÉ DU VITRAIL
Une réalisation du Département de l'Aube
avec l'appui scientifique du Centre André Chastel (Paris)

Hôtel-Dieu-le-Comte. Angle quai des comtes de Champagne / rue Roger-Salengro, Troyes
Entrée Libre. ☎ 03 25 42 52 87 cite.vitrail@aube.fr www.cite-vitrail.fr

Reflets des vitraux.
Abbaye de Pontigny.

L'année 2015 marque les 900 ans de la fondation de l'abbaye cistercienne de Clairvaux par saint Bernard, événement inscrit au rang des commémorations nationales par le ministère de la Culture et de la communication.

A l'initiative du Département de l'Aube, de l'Etat et de l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux, l'opération Clairvaux 2015 invite à entrer dans l'histoire fascinante de l'abbaye, pour découvrir son exceptionnel patrimoine et son rayonnement sur l'Occident médiéval. Entre autres manifestations, le Département de l'Aube (direction des Archives et du patrimoine) organise l'exposition-événement, Clairvaux. L'aventure cistercienne à l'Hôtel-Dieu-le-Comte à Troyes du 5 juin au 15 novembre 2015.

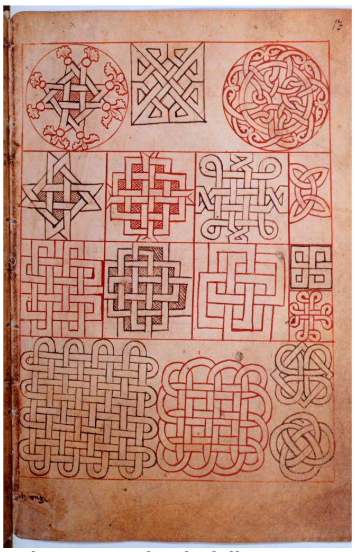
Panneau ; XIIIe siècle
The Stained Glass Museum, Ely (Royaume-Uni)

Créée en 2013 par le Département de l'Aube pour promouvoir le vitrail dans l'Aube, joyau européen, la Cité du vitrail s'associe à l'opération Clairvaux 2015. En complément de l'exposition Clairvaux. L'aventure cistercienne, elle propose Lumières cisterciennes, une exposition entièrement dédiée au vitrail cistercien.

L'exposition Lumières cisterciennes est exceptionnelle à plusieurs titres :

- **Première exposition** mettant en lumière le vitrail cistercien, de son origine aux inspirations contemporaines qu'il a suscitées ;
- Rapport particulier des vitraux cisterciens à la **lumière** ;
- Un haut degré de **technicité**, toujours admirée aujourd'hui, que l'on peut ici observer à hauteur de regard.

Exposition Lumières cisterciennes

Reiner Musterbuch, folio 11r et folio 13r ; 1208-1218.
Original à la Bibliothèque Nationale d'Autriche
© Österreichische Nationalbibliothek

Des œuvres prestigieuses

Pour cette exposition, la Cité du vitrail réunit une collection unique par sa diversité, sa technicité et son cadre spatio-temporel large :

- Une grande variété d'expôts avec des vitraux, des carreaux de pavement et des fac-similés du recueil de motifs cisterciens, le *Reiner Musterbuch* ;
- Seule **une dizaine de sites** possède encore des verrières cisterciennes des XIIe et XIIIe siècles ; 8 d'entre elles se trouveront dans l'exposition, dont les plus anciennes sises à Bonlieu et à Pontigny ;
- Sur **une vingtaine de créations contemporaines**, près de la moitié sera représentée avec les vitraux de Noirlac, de Corquoy, d'Acey, de Maubuisson et de Silvacane.

Le panel sélectionné, représentatif de l'art cistercien et de ses inspirations actuelles, permet d'appréhender :

- Le **savoir-faire technique** des maîtres-verriers d'hier et d'aujourd'hui ;
- **L'ambiance cistercienne** où la lumière est saisie dans sa plus pure sobriété ;
- La **passerelle** entre l'art passé et l'art présent.

Panneau d'essai pour le prieuré de Corquoy, par Jean Mauret, réalisation Atelier Mauret ; 2010.
© Jean Mauret

Une exposition riche en animations

- Des conférences, par des historiens de l'art et des professionnels de renom ;
- De nombreuses activités pour appréhender le vitrail cistercien ;
- Deux week-ends événementiels.

Cité du vitrail / Pratique

Hôtel-Dieu-Le-Comte. Angle quai des comtes de Champagne / rue Roger Salengro à Troyes.
Ouverture du mardi au dimanche* :

- Juillet - août : 9h30-18h
- Reste de l'année : 9h30-12h30 et 13h30-18h (fermeture à 17h du 1er novembre au 31 mars).

*sauf le 1er mai, le 11 novembre, le 25 décembre, le 1er janvier.
Entrée Libre. ☎ 03 25 42 52 87. cite.vitrail@aube.fr www.cite-vitrail.fr

Sommaire

L'exposition 5

Cisterciens, arts et lumières 5

Entrez dans la Lumière : des œuvres du XIIIe au XXIe siècle réunies pour la première fois, montrant l'évolution de la pensée cistercienne 6

Les œuvres présentées 7

Institutions prêteuses 14

Commissariat d'exposition 14

Outil interactif : projection de photographies d'abbayes 15

Édition : Livret d'exposition 15

Informations pratiques 15

Autour de l'exposition 16

Visites guidées 16

Ateliers 16

Animations 16

Le vitrail est largement présent dans le cycle de 14 conférences organisé à la Cité du vitrail par le Département de l'Aube. 17

En savoir plus 18

Architecture et art cistercien 18

Les abbayes amies 18

Clairvaux 2015 19

L'exposition

Cisterciens, arts et lumières

L'art cistercien naît au XIIe siècle en se fondant sur les préceptes d'austérité, de régularité et d'épuration prônés par l'abbé Bernard de Clairvaux. D'un projet destiné à l'abbaye qu'il vient de fonder, ce dernier fait un idéal à la portée universelle.

«Pourquoi ne respecte-t-on pas les images des saints gravées sur le pavé que nous foulons aux pieds ? » (*extrait de l'Apologie*)

La première revendication du futur saint Bernard concerne les pavements. L'abbé de Clairvaux dénonce les pavements historiés sur lesquels les fidèles marchent sans prêter attention. Aussi, il préconise un décor non figuratif, avec des motifs ornementaux qui peuvent être développés en des modules de grand format sur plusieurs carreaux. On trouve par ainsi des courbes, des spirales, des pétales, des cercles et des entrelacs.

« Vitrae albae fiant, et sine crucibus et picturis » : les vitraux doivent être blancs, sans croix ni peinture) (*extrait de l'article 82 des Capitulaires de l'ordre de Citeaux*)

Les vitraux et les carreaux de pavements cisterciens puisent aux mêmes répertoires décoratifs. L'ordonnance la plus ancienne date de 1150. Elle stipule que les verrières doivent être blanches, sans croix, sans peinture et sans figure. Majoritairement en grisaille, certains de leurs motifs végétaux ou géométriques, rendus par des plombs cernant des pièces de verre, se retrouvent dans le *Reiner Musterbuch*. Un fac-similé de ce livre de modèles est présenté dans l'exposition Lumières cisterciennes. Des motifs entrelacés variés se côtoient dans les verrières : losanges, cercles mêlés, bandes tressées, palmettes, résilles. À la fin du XIIe siècle et au XIIIe siècle, les vitraux cisterciens commencent à se rapprocher de l'art vitré des autres ordres monastiques ou des cathédrales, avec l'intégration progressive de peinture à la grisaille, mais aussi d''éclats de verres colorés et même de figures.

La sobriété des lieux, la pureté des ornements ainsi que les reflets lumineux modelant l'architecture au rythme des heures ont inspiré la création contemporaine. Les exemples sont nombreux :

- Jean-Pierre Raynaud et l'atelier Mauret pour l'abbaye de Noirlac (Cher) en 1975 ;
- Mireille Juteau pour l'abbaye de Maubuisson (Val d'Oise) en 1984 et celle de Noirlac (Cher) en 1975 ;
- Jean Ricardon et l'atelier Parot pour l'abbaye d'Acey (Jura) en 2001 ;
- Sarkis et l'atelier Duchemin pour l'abbaye de Silvacane (Bouches-du-Rhône) en 2001.

La lumière joue une importance capitale dans les préceptes cisterciens. Elle représente la matérialisation de Celui que les psaumes appellent «Lumière d'en haut». Elle joue donc le rôle de décor illuminant les murs sobres de l'abbaye. Au rythme des heures, les abbayes se parent alors de milles chatoiements.

Entrez dans la Lumière : des œuvres du XIIIe au XXIe siècle réunies pour la première fois, montrant l'évolution de la pensée cistercienne

L'exposition Lumières cisterciennes est un prolongement de l'exposition-événement Clairvaux, l'aventure cistercienne. Elle propose au public d'appréhender l'évolution de la pensée cistercienne à travers l'art vitré.

Pendant 6 mois, des œuvres du XIIIe au XXIe siècle sont pour la première fois réunies.

Dans un espace dédié, l'évolution de la pensée cistercienne est retracée, depuis ses origines jusqu'à l'inspiration qu'elle a su insuffler dans les créations contemporaines. L'idéal de pauvreté et d'austérité voulu par Bernard de Clairvaux est perceptible dans les carreaux de pavement des XIIe-XIIIe siècles et dans les vitraux des abbayes cisterciennes peuplés de motifs géométriques et végétaux. Sobriété et éclats de lumière ont suscité l'admiration des artistes actuels, qui s'en sont inspiré dans leurs propres créations vitrées.

L'exposition s'articule donc autour de trois axes :

- **Une introduction à la pensée cistercienne à travers son architecture et ses motifs ;**
- **Une présentation des motifs cisterciens, de leur apparition dans les carreaux de pavements à leur déclinaison dans les vitraux ;**
- **Un prolongement jusqu'à nos jours où le vitrail cistercien inspire les œuvres contemporaines.**

À travers cette exposition, la Cité du vitrail poursuit les objectifs fixés à sa création, en 2013, par le Département de l'Aube :

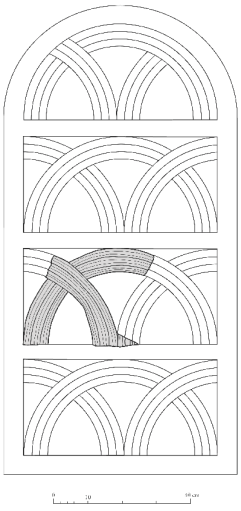
- **Présenter** des vitraux, souvent inaccessibles, à hauteur de regard pour mieux appréhender l'art du vitrail d'hier et d'aujourd'hui ;
- **Encourager** les visiteurs à se rendre *in-situ* dans les églises (ici les abbayes) pour admirer les chefs-d'œuvre vitrés ;
- **Transmettre** ces connaissances à un large public, grâce à de nombreuses actions de médiation.

Les œuvres présentées

Les œuvres graphiques

Reiner Musterbuch, folio 11r et folio 13r ; 1208-1218
H. 238 x L.155 mm
Original à la Bibliothèque nationale d'Autriche, cod.507.
© Österreichische Nationalbibliothek

Reproduction de la Claustra de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon (Côte d'Or)
Centre d'Etudes Médiévales d'Auxerre
© Gilles Fèvre.

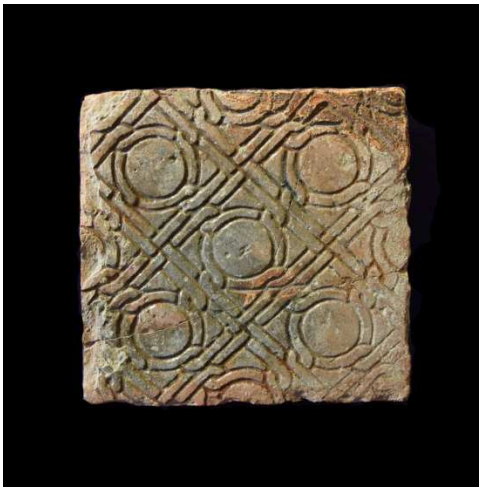
Les carreaux de pavement

Carreaux imprimés de l'abbaye de Bonmont (Nyon, canton de Vaud, Suisse) ; première moitié du XIIIe siècle.
12 x 12 cm
11,5 x 11,5 cm
16,8 x 16,8 cm
15,5 x 15,5 cm
15,5 x 15,5 cm
Dépôt au Musée historique et des porcelaines de l'industrie locale, château de Nyon.

Carreaux de pavement provenant de l'abbaye de Bonlieu (Creuse) ; XIIe siècle.
H. 18 x L. 15,7 x P 4,1 cm
H. 17,4 x L. 15,6 x P. 3,5 cm
H. 11,5 x L. 15,2 x P. 3,5 cm
Dépôts du Laboratoire de recherches des monuments historiques au musée de Guéret (Creuse)

Les vitraux cisterciens

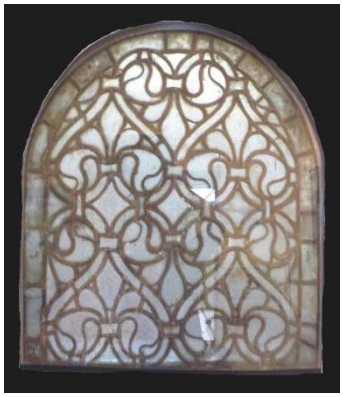

Vitraux provenant de l'abbaye de Pontigny (Yonne) ; XIIIe siècle.
H. 63 x L. 37 cm
H. 37 x L. 62 cm
H. 37 x L. 62 cm
Dépôt de la DRAC de Bourgogne à l'abbaye de Pontigny (Yonne)

Vitraux provenant de l'abbaye de Lachalade (Meuse) ; XIIIe siècle.
L 57,5 x H 39
L 58,5 x H 40
Dépôt de la DRAC de Lorraine à l'abbaye de Lachalade (Meuse)

Vitrail provenant de l'abbaye de Bonlieu (Creuse) ; XIIIe siècle.
H. 60 x L. 57 cm
Dépôt du Laboratoire de recherches des monuments historiques au musée de Guéret (Creuse)

Fragments provenant de l'abbaye d'Holme ; XIIIe siècle (?).
H. 9 x L. 9 x P 0.3 – 0.5 cm
Musée national de Copenhague, Danemark.

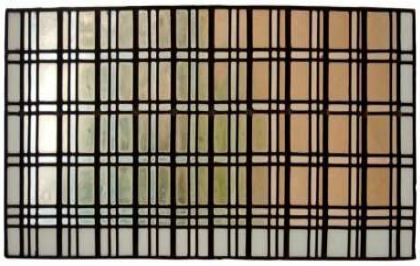
Panneau ; XIIIe siècle
H. 80 x L. 28 cm
The Stained Glass Museum, Ely (Royaume-Uni)

La représentation de saint Bernard dans le vitrail

La lactation de saint Bernard, détail de l'Arbre de Jessé ; XVIe siècle.
H. 350 x L. 200 cm
Commune de Laines-aux-Bois. (Aube)

Les réalisations contemporaines

Panneau d'essai pour l'abbaye de Noirlac (Cher), par Jean-Pierre Raynaud, réalisation Atelier Mauret ; 1975.
H. 46 x L. 93 cm
(Cher)

© Jean Mauret

Panneau d'essai pour le prieuré de Corquoy (Cher), par Jean Mauret, réalisation Atelier Mauret ; 2010.
H. 137 x L. 30 cm
H. 139 x L. 40 cm
(Cher)

© Jean Mauret

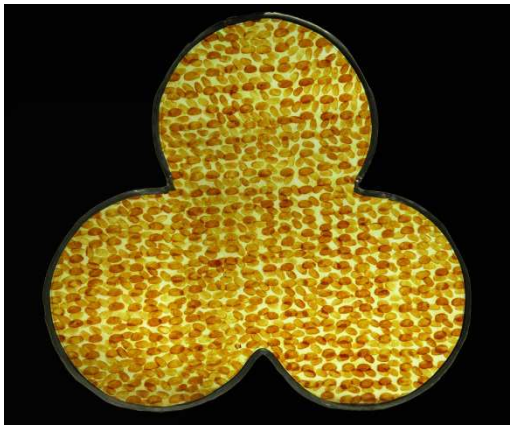
Panneaux d'essai pour l'abbaye d'Acey (Jura), par Jean Ricardon, réalisation Atelier Parot ; 1991-1995.
H. 2470 x L. 840 cm
H. 2430 x L. 1015 cm
(Jura)

Panneau d'essai pour l'abbaye de Maubuisson (Val d'Oise), par Mireille Juteau, réalisation Atelier Lorin-Hermet-Juteau ; 1984-1985.
50 x 70 cm
(Val d'Oise)

Pétale de rose de la façade ouest, Tête d'ogive. Panneau d'essai pour l'abbaye de Noirlac (Cher), par Mireille Juteau, réalisation Atelier Lorin-Hermet-Juteau ; 1975-1976.
L. 85 x H. 68,5 cm.
(Cher)

Panneau d'essai pour l'abbaye de Silvacane (Bouches-du-Rhône), par Sarkis, réalisation Atelier Duchemin ; 2001.
89 x 75 cm
(Bouches-du-Rhône)

Institutions prêteuses

Les œuvres proviennent de 14 institutions publiques et privées.

- Des musées et institutions européens :

- Bibliothèque nationale d'Autriche
- Musée historique et des porcelaines de l'industrie locale au château Nyon (Suisse)
- Musée national de Copenhague (Danemark)
- The Stained Glass Museum, Ely (Royaume-Uni)
- Musée de Guéret (Creuse)
- Laboratoire de recherche des monuments historiques (Seine-et-Marne)

- Des abbayes :

- Abbaye de La Chalade (Meuse)
- Abbaye de Pontigny (Yonne)

- Commune de Laines-aux-Bois (Aube)

- Des ateliers de maîtres-verriers :

- Atelier Duchemin (Paris)
- Atelier Fleury (Bruniquel, Tarn-et-Garonne)
- Atelier Mauret (Saint-Hilaire en Lignières, Cher)
- Atelier Lorin-Hermet-Juteau (Chartres, Eure-et-Loir)
- Atelier Parot (Aiserey, Côte-d'Or)

Commissariat d'exposition

Le comité scientifique de l'exposition Lumières Cisterciennes rassemble 5 experts garants du choix des œuvres exposées et des informations diffusées.

Présidé par Sylvie BALCON-BERRY, spécialiste du vitrail médiéval et maître de conférences à l'université Paris-Sorbonne (Paris IV)/Centre André Chastel,

Il réunit :

- Michel HEROLD, conservateur général du patrimoine au centre André Chastel (Paris) et directeur du comité français du *Corpus Vitrearum* ;
- Terryl KINDER, (Etats-Unis), historienne de l'art, spécialiste de l'architecture et de l'art cisterciens, rédactrice en chef de la revue d'histoire cistercienne *Cîteaux* ;
- Magali ORGEUR, docteur en histoire de l'art médiéval et membre associé de l'UMR ARTeHIS de l'université de Bourgogne, spécialiste des carreaux de pavement ;
- Marie-Anne SARDA, conservatrice en chef du patrimoine, directrice de l'inventaire du patrimoine région Centre.

Outil interactif : projection de photographies d'abbayes

Une projection, au sein de la Cité du vitrail, offre une découverte des abbayes cisterciennes, de leur architecture et de leurs vitraux. Un voyage lumineux à travers la France et l'Europe.

Édition : Livret d'exposition

Le livret présente les œuvres exposées à la Cité du Vitrail (Troyes) du 20 juin au 31 décembre 2015 dans le cadre de l'exposition Lumières cisterciennes.

Informations pratiques

- **Où** : Cité du vitrail, 1 rue Roger-Salengro à Troyes
- **Quand** : du 20 juin au 31 décembre 2015
- **Horaires** : ouvert du mardi au dimanche*
  juillet –août : 9h30-18h
  Reste de l'année : 9h30-12h30 et 13h30-18h
  (fermeture à 17h du 1er novembre au 31 mars)
  * sauf le 1er mai, 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier
- **Entrée libre**
- **Tél**. : 03 25 42 52 87
- **Site Internet** : www.cite-vitrail.fr

Autour de l'exposition

Visites guidées

A 15h, sans réservation, pendant 45 min à 1h.

Juillet : les 5, 7, 10,14, 18, 21, 25, 28 et 31
Août : les 7, 8, 11, 16, 18, 21, 25, 29
Septembre : les 5, 12 et 26

Ateliers

Empreintes cisterciennes pour les enfants de 7 à 11ans (durée 2h)
16 et 30 juillet, 13 août à 10h
19 août à 15h

Animations

- **20 et 21 juin : Journées de l'archéologie**

Dans le cadre des Journées de l'archéologie, une rencontre est proposée avec Nathalie Chesnau et Michel Caron, maîtres-verriers de renom qui ont participé à la reconstitution historique et scientifique de la basilique Saint Denis (Seine-Saint-Denis), construite en 1135. Durant les fouilles commencées en 1973, tous deux ont cherché à retrouver les gestes des peintres verriers de l'époque pour comprendre la fabrication des verrières. Ils ont notamment réussi à reconstituer un four pour recréer la cuisson médiévale des fragments de vitraux peints retrouvés lors des fouilles.

A leur contact, le public découvrira les origines du verre et sa fabrication médiévale. Michel Caron présentera le fruit de leurs recherches lors d'une rencontre intitulée *À propos d'une cuisson «médiévale» d'après des fragments de vitraux peints découverts dans les fouilles de la basilique Saint-Denis*. De son côté, Nathalie Chesnau, artiste peintre de l'atelier du Grand Feu (Eure-et-Loir), présentera la peinture sur verre et initiera adultes et enfants lors d'ateliers.

Informations pratiques

- Ateliers de peinture sur verre sur réservation : 20 juin à 10h (6-12 ans) et 21 juin à 10h (à partir de 15 ans)
- Rencontres avec Michel Caron : 20 et 21 juin à 15h.
- Possibilité de participer à une fouille archéologique au sein de l'exposition *Clairvaux. L'aventure cistercienne.*

- **22 et 23 août : Démonstration de soufflage de cives**

  Chloé et François (meilleur ouvrier de France 2011), de l'atelier des *Infondus* (Moselle), proposeront des démonstrations de soufflage de cives, première technique de fabrication du verre plat au Moyen-Âge. Ils partageront leur savoir-faire et leurs connaissances avec le public.

Le vitrail est largement présent dans le cycle de 14 conférences organisé à la Cité du vitrail par le Département de l'Aube.

Trois spécialistes de renom approfondiront le propos de l'exposition Lumières cisterciennes
Lieu : Centre des congrès de l'Aube, Troyes
Durée : 1h

- 18 septembre 2015 à 18h30 : *Les vitraux cisterciens*
  Par Sylvie BALCON-BERRY, maître de conférences à l'université Paris-Sorbonne (Paris IV)/Centre André Chastel

- 1er octobre 2015 à 18 h : *Les cisterciens et la couleur*
  Par Michel PASTOUREAU, historien médiéviste, spécialiste de la symbolique des couleurs, des emblèmes et de l'héraldique.

- 4 novembre 2015 à 18 h : *Pour ou contre la couleur dans le vitrail ? Bilan des interventions contemporaines en milieu cistercien*
  Par Marie-Anne SARDA, Conservatrice en chef du patrimoine, directrice de l'Inventaire du Patrimoine Région Centre

En savoir plus

Architecture et art cistercien

L'idéal de dépouillement prôné par Bernard de Clairvaux s'est répandu à travers l'ensemble des arts, en sus des carreaux de pavement et du vitrail.

Dans la première moitié du XIIe siècle, pour prévenir la multiplication et l'enrichissement des décors dans les abbayes cisterciennes, le chapitre général promulgue des interdictions formelles et des autorisations restrictives pour tous les types d'expression artistique. Beaucoup de rappels à l'ordre sont toutefois nécessaires pour faire respecter ces règles. Voici, appliquées à l'architecture, la sculpture et la peinture, quelques interdictions :

Architecture

Répondant aux images de perfection divine, de silence et de lumière, l'abbaye cistercienne n'a pas de sculptures ni de peintures. Le refus du superflu et des nouveautés permet de ne pas détourner le regard des moines, ni leur esprit de l'essentiel. La pénombre les invite au recueillement, tandis que la lumière exalte la prière.

Statuaire

Toute représentation humaine est prohibée de l'art cistercien, exception faite des crucifix peints. L'interdiction est de moins de moins suivie à partir des années 1230. Les groupes sculptés se multiplient alors sur les retables et devant les autels.

Sculpture

L'idéal de saint Bernard consiste à représenter des feuilles d'eau, des feuillages à crochet et des motifs géométriques. À partir du XIIIe siècle, les motifs s'éloignent de la pensée du fondateur, pour s'approcher de représentations plus réalistes.

Peinture

Le statut de 1119 autorise seulement des croix de consécration pour le rituel de l'église. Mais cette interdiction n'est plus suivie, dès le siècle suivant, avec le développement des programmes peints ornant les murs des édifices.

Les abbayes amies

De nombreuses abbayes ont répondu présent pour participer à l'exposition Lumières cisterciennes. La Cité du vitrail invite le public à s'y rendre afin d'admirer leurs magnifiques vitraux *in situ.*

- **En France**

⇨ Au plus près

- Abbaye de Lachalade (Meuse)

- Abbaye de Pontigny (Yonne)

⇨ Centre-Val de Loire
- Prieuré de Corquoy (Cher)
- Abbaye Notre-Dame de Fontmorigny (Cher)
- Abbaye de Noirlac (Cher)

⇨ Limousin
- Abbaye d'Aubazine (Corrèze)
- Abbaye de Bonlieu (Creuse)

⇨ Midi-Pyrénées
- Abbaye de Beaulieu en Rouergue (Tarn et Garonne)
- Abbaye Notre-Dame de Bonnecombe (Aveyron)
- Abbaye de Sylvanès (Aveyron)

⇨ Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Abbaye de Sénanque (Vaucluse)
- Abbaye de Silvacane (Bouches-du-Rhône)

⇨ Autres régions
- Abbaye Notre-Dame d'Acey (Jura, Franche-Comté)
- Abbaye de Clairmont (Mayenne, Pays de la Loire)
- Abbaye de La Bénisson-Dieu (Loire, Rhône-Alpes)
- Abbaye de Maubuisson (Val d'Oise, Île de France)
- Abbaye Sainte-Marie de Valmagne (Hérault, Languedoc-Roussillon)
- Abbaye de Vaucelles (Nord, Nord-Pas-de-Calais)

- **En Europe**
- Abbaye d'Eberbach (Allemagne)
- Abbaye d'Heiligenkreuz (Autriche)
- Abbaye de Holme (Danemark)
- Abbaye de Santes Creus (Espagne)
- Abbaye de Bonmont (Suisse)
- Abbaye de la Fille-Dieu (Suisse)

Clairvaux 2015

Organisateurs, partenaires et mécènes, agenda des manifestations, abbaye de Clairvaux, exposition-événement à Troyes (Clairvaux. L'aventure cistercienne)…
Retrouvez toutes les informations sur www.clairvaux-2015.fr