

Bernard Allain

par Alain Saey, artiste-peintre, ancien élève et assistant, témoignage

Bernard Allain entre en 1947 dans l'atelier de Paul Bony. Il y devient chef d'atelier jusqu'en 1958. Cet atelier fait appel aux talents des peintres célèbres (Chagall, Rouault, Braque, Matisse) pour créer des cartons de vitraux destinés aux églises dévastées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fonde ensuite son atelier personnel à Vauhallan dans l'Essonne. C'est là qu'il réalise nombre de vitraux pour les peintres en majorité non figuratifs de la Deuxième école de Paris (Jean Bazaine, Jean Bertholle, Elvire Jean, Léon Zack, Jean Le Moal...).

A la fin des années 1960, il est nommé professeur de vitrail à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. En parallèle de ses activités de maître-verrier, il y dispense pendant une vingtaine d'années l'art du vitrail avec une grande exigence et le souci de la transmission d'une histoire longue. Bernard Allain, riche de ses nombreuses expériences et collaborations artistiques, avait une vision précise de ce que devait être un vitrail. Pour lui, le vitrail doit avant tout s'insérer dans l'architecture, l'accompagner, la magnifier par la création d'une lumière précise, d'une atmosphère. En aucun cas il ne doit être un élément de décoration surajouté, nuisant à la perception de la dynamique architecturale.

Il insistait sur les notions d'échelle pour les maquettes, les cartons -à taille réelle-, et la prise en compte de l'orientation des fenêtres dans l'édifice -réchauffer au Nord, refroidir au Sud-. Il apportait beaucoup d'attention à l'intégration des chaînages (les barlotières qui tiennent les panneaux ; les vergettes, plus fines, à l'intérieur d'un même panneau) dans la composition générale du carton. Il évaluait la qualité du carton à sa capacité à faire oublier le réseau de plomb par une science du cheminement des lignes, du morcellement des verres et de l'interaction des couleurs.

Une composition peut visuellement élargir ou étirer verticalement la perception de la fenêtre. Un bleu de cobalt traversé par la lumière donne un violet rose sur un dallage blanc. Le climat joue un rôle déterminant dans la perception de la couleur à l'intérieur du bâtiment. Pour lui, le temps gris serait le plus propice à apprécier l'harmonie colorée des verrières.

Très admiratif de [Matisse](#), pour qui il avait réalisé les vitraux de la [chapelle du Rosaire de Vence](#) dans l'atelier Paul Bony, il en avait gardé la rigueur, pour passer à la réalisation en verre, le carton ne devait comporter aucune anomalie. On se souvient du premier projet de Matisse pour Vence, « Les abeilles », que l'artiste refusa, alors même que la pose en était terminée, et qui se trouve aujourd'hui à l'école maternelle H. Matisse du Cateau-Cambrésis.

En 1976, sous l'impulsion de Jean Bazaine, Alfred Manessier, Jean Tardieu, Georges Duby, Olivier Messiaen, Camille Bourniquel, et de nombreux autres artistes, il crée l'ADVF, Association pour la défense des vitraux de France, suite aux restaurations de la belle verrière de Chartre jugées agressives pour le verre et sa couleur, néfastes pour l'harmonie de l'ensemble¹.

J'ai eu la chance de travailler avec Bernard Allain au début des années 1980 (1980-1982), comme étudiant aux Beaux-Arts et élève de Jean Bertholle, et de l'accompagner dans de nombreux chantiers, de création ou de restauration, notamment la création des vitraux de Bazaine dans la chapelle de la Madeleine à Penmarch, et ceux de Michel Gigon à Andrésy, de la restauration d'un

¹ Voir notamment le mémoire de Romane Duhamel, « Querelles et polémiques autour des restaurations des vitraux du XIIème siècle de la façade occidentale de la cathédrale de Chartres, dans les années 1970. Sciences de l'Homme et Société. 2022. <dumas-04483227> <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04483227v1/document>.

panneau de Saint-Severin. La réalisation dont Bernard Allain était le plus fier, était celle des vitraux de Jean Le Moal, dans la cathédrale de Saint Malo, où nous nous sommes rendus plusieurs fois pour la restauration d'un panneau. Mon initiation à l'art du vitrail continue d'inspirer mon écriture picturale personnelle.

Alain SAEY, <https://alainsaey.fr/>