

TL mag

Printemps / été

Fabienne Verdier
Chercheuse d'Or

Interview de / by Lisa Coirier

© Christophe Deschanel

© Benjamin McMahon

1 — *Forces tourbillonnaires, Hommage à Camille Claudel, Opus 3*
2 — Fabienne Verdier
3 — *Intérieur /Interior, église Saint-Laurent, Nogent-sur-Seine*

Nogent-sur-Seine est une étape essentielle dans le parcours de pèlerin de Fabienne Verdier, après la Chine, le musée Groeninge de Bruges, la Juilliard School de New York, le musée Granet d'Aix-en-Provence, et bientôt le musée Unterlinden de Colmar où elle se confronte au Christ ressuscité de Grünewald. En paraphrasant le titre du roman de Le Clézio, «Chercheur d'Or», l'artiste-peintre est devenue l'alchimiste du vitrail en donnant ses clefs de lecture d'une recette qui trouve ses origines dans une légende selon laquelle un jeune verrier aurait laissé tomber son bouton de culotte en argent avant de l'enfourner. Ni peinture, ni teinture, le jaune d'argent est ainsi né. Fabienne Verdier l'explore à une échelle monumentale, calligraphiant le verre laminé dans un élan vertical, pour le pousser encore plus haut vers la lumière, le divin. Explorant les petites églises d'Aube et de Champagne en France, Fabienne Verdier y a découvert les trésors des vitraux champenois du XVIe siècle et a été fascinée par l'emploi du jaune d'argent. Elle a accepté l'invitation d'apprendre – et de trouver une écriture contemporaine à cet art verrier séculaire grâce à la complicité de la vitrailliste Flavie Serrière Vincent-Petit. L'aventure recueille tout son sens et sa beauté dans l'exposition «Alchimie d'un vitrail» qui a lieu entre le musée Camille Claudel et l'église Saint-Laurent datant de la fin du Moyen-Âge de Nogent-sur-Seine jusque fin septembre et dont plusieurs installations resteront pérennes.

«Capter la mutation de lumière dans toutes ses variations de lumières, d'écriture et de danse dans l'espace», est la définition que l'artiste Fabienne Verdier donne à sa gestuelle qui prend corps dans ses mouvements et sa pratique artistique, tournés vers la culture chinoise de la calligraphie et de la peinture d'Orient et Occident. Imprégnée de l'esthétique et de la philosophie des grands maîtres lettrés chinois où elle fit son

■ Nogent-sur-Seine was an essential stage along Fabienne Verdier's pilgrimage, after China, the Groeninge Museum in Bruges, the Juilliard School in New York and the Musée Granet in Aix-en-Provence, with the next stop being the Unterlinden Museum in Colmar where she confronts Grünewald's *Resurrection of Christ*. By paraphrasing the title of Le Clézio's novel, "Chercheur d'Or" (The Prospector), the artist-painter has become an alchemist of stained glass, by giving the reading keys for a recipe whose origins are to be found in the legend of a young glassworker, who drops his silver trouser button into the oven. With neither paint nor dye, silver stain was thus born. Fabienne Verdier explores it on a monumental scale, calligraphing the laminated glass in a vertical plane, to push it even higher towards the light, the divine.

While exploring the small churches of France's Aube and Champagne regions, Fabienne Verdier discovered the treasures of 16th-century Champenoise stained glass windows, and was fascinated by the use of silver, or "yellow", stain. She accepted an invitation to learn – and to find a contemporary script for this age-old glass art, thanks to the participation of stained-glass artist Flavie Serrière Vincent-Petit. All the meaning and beauty of their adventure are brought together in the exhibition "Alchemy of a Stained-Glass Window", held jointly at both the Musée Camille Claudel and Nogent-sur-Seine's Saint-Laurent church, which dates from the end of the Middle Ages, through the end of September; several installations will remain permanently. "Capturing the mutation of light in all its variations of light, script and dance in the space", is how artist

© Christophe Deschanel

4.

4 — *Topographies imaginaires*

apprentissage pendant dix ans, elle garde en elle l'humilité de ces grands artistes, un témoignage qu'elle transmet dans son livre «*Passagère du silence: dix ans d'initiation en Chine*». Elle poursuit: «Je suis fascinée par la recherche sur la réfraction de lumière depuis le travail sur les peintres primitifs flamands avec le musée Groeninge de Bruges de 2009 à 2013, ainsi que par les ondes sonores et musicales qui furent l'objet de ma résidence à la Juilliard School de New York. Transmettre en peinture le spectre de la lumière blanche par le médium de la peinture est un art absolu que je retrouve dans l'art du vitrail. Comment, à partir de mes gros pinceaux dans l'atelier de vitrail, serais-je en mesure d'interpréter une dynamique de lumière spirituelle, un souffle d'énergie, l'essence même de la vie? Sans tomber dans la figuration biblique.»

Avec son matériel de peintre qu'elle installe dans l'atelier de vitrail, Fabienne Verdier se familiarise avec le jaune d'argent et le dessin à la grisaille. À force d'essais répétés, fascinée par les particules d'argent passées au feu qui fusionnent avec le verre et s'imprègnent dans la masse, elle réussit enfin à toucher son but d'abstraire les vitraux et leur iconographie, d'entrer dans le musée et dans l'église de manière presque existentielle. Comme elle le dit elle-même, «nous sommes des enfants de la lumière. L'alchimie a opéré et le jaune d'argent a pu être libéré des contraintes techniques du plomb pour se fixer sur le fond

Fabienne Verdier defines her gestures, taking shape in her movements and her artistic practice, which is oriented towards the Chinese culture of calligraphy and the painting of both East and West. Imbued with the aesthetics and philosophy of the Chinese masters amongst whom she apprenticed for 10 years, she maintains within herself the humility of these great artists, a testament that she disseminates in her book “*The Dragon's Brush: A Journey to China in Search of a True Master*”.

She continues: “I have been fascinated by research on light refraction since working on the Flemish primitive painters with the Groeninge Museum in Bruges, from 2009 to 2013, as well as by the sound and musical waves that were the subject of my residency at the Juilliard School in New York. To apply the spectrum of white light through paint and painting is an absolute in art that I find in stained glass. Using my large brushes in the stained-glass workshop, how can I interpret a dynamic of spiritual light, a breath of energy, the very essence of life without falling into biblical figuration.”

With her painting materials installed in the stained-glass workshop, Fabienne Verdier familiarised herself

5 — Vitraux pour le chœur de l'église Saint-Laurent, Nogent-sur-Seine / Stained glass windows for the choir of the Saint-Laurent church, *Opus 2*

de grisaille. De nombreux essais ont permis de conserver le fond et de peindre par-dessus. À force d'expérimentation, le jaune d'argent a tenu seul dans l'espace, soutenu et dessiné par les grisailles qui s'esquissaient naturellement.»

L'installation des vitraux de Fabienne Verdier s'est faite à la fois dans le musée Camille Claudel et dans les baies du chœur de l'église de Nogent-sur-Seine. Un oculus sera prochainement inauguré dans la chapelle XVIIIe de la Cité du Vitrail de Troyes. «Dans la course du soleil, la forme immatérielle de la lumière danse dans l'espace et la forme peinte se détache du verre et devient d'or. C'est très émouvant d'être dans la chapelle et de voir le Vortex qui est ce passage entre l'existence terrestre et céleste se déplacer tout en faisant l'expérience de sa forme et de son énergie.»

La recherche au cœur de la matière de ce fameux jaune d'argent est accompagnée d'ondulations, de gestes et d'une partition musicale, de flux et de fluctuations. «Je devais travailler le jaune d'argent à l'aveugle sur vitrail avant cuisson... Pas avec l'acrylique ou la réserve d'encre... J'étais dans la terre et quand je tirais le pinceau comme je le fais depuis 40 ans, le pinceau était freiné et empêché. La fluidité, selon la charge du pinceau et le mélange terrestre du jaune d'argent, m'obligea à faire face à ma peur de faire crisser la terre qui cuit comme de l'émail. Le vitrail est un art du feu – avec ses mystères et sa fragilité.

with silver stain and grisaille. Through repeated attempts, and fascinated by the passing through the fire of the silver particles, which fuse with the glass and become steeped in the mass, she finally succeeded in reaching her goal of abstracting the stained-glass windows and their iconography, of entering into the museum and in the church in an almost existential way. As she says, "We are children of light. The alchemy worked and the silver stain could be freed from the technical constraints of lead, to settle on the grey background. Many attempts have made it possible to keep the background and the paint on it. Through experimentation, the silver stain held alone in the space, supported and drawn by the greyness that emerged naturally."

The stained-glass windows by Fabienne Verdier were installed in both the Musée Camille Claudel and in the choir bays of the church in Nogent-sur-Seine. An oculus will soon be inaugurated in the 18th-century chapel of the Cité du Vitrail in Troyes. "In the path of the sun, the immaterial form of light dances in the space, and the painted form detaches from the glass and becomes gold. It is very moving to be in the chapel and to see the Vortex, this passage between terrestrial and celestial

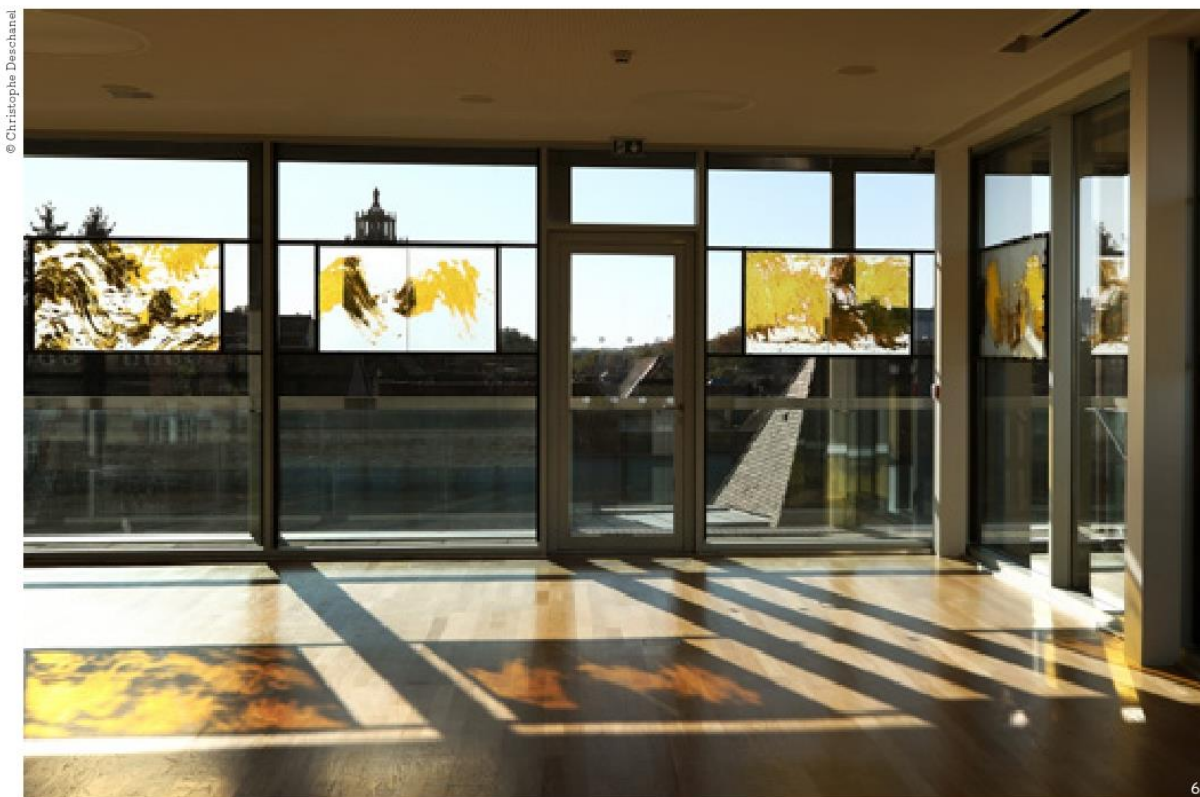
Galerie Lelong & Co.

Paris – New York

Special Guests

Fabienne Verdier

70

© Christophe Deschanel

6 — *Topographies imaginaires*
7 — Pages de carnets préparatoires aux Vortex / Preparatory sketches for Vortex

© Benjamin McMahon

Les articles présentés dans le cadre de notre revue de presse restent la propriété de leurs auteurs. Ils disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de ces données. Ce droit peut être exercé en s'adressant à la galerie à l'adresse suivante : presse@galerie-lelong.com

© Christophe Deschanel

8 — *Topographies imaginaires*
9 — Fabienne Verdier dans sa bibliothèque /in her library

© Laura Stevens

10 — Fabienne Verdier travaillant pour les vitraux de l'église Saint-Laurent de Nogent-sur-Seine /working on the stained glass windows for the church

Le verre utilisé est laminé. Dans ce rapport au plein et au vide, il me fallut inventer une forme d'expression inédite. Peindre à la verticale avec mon grand pinceau est une première dans la création de vitraux avec une réserve de matière et un geste ascensionnel. »

Fruits de cette aventure extraordinaire, des vitraux permanents ont été intégrés en hommage aux « Valses » de Camille Claudel dans le musée éponyme à Nogent-sur-Seine. « J'ai une grande admiration pour les forces vives de Camille Claudel et la manière dont elle traduit en sculpture le mouvement, le corps et la valse. Nous partageons cette même énergie de l'onde qui, chez Camille Claudel, traduisait l'immense tension entre elle et Rodin qu'elle dirigeait vers le ciel. J'ai traduit dans ces « Forces tourbillonnaires » qui sont proches de mes « Vortex », l'ivresse du chant et de la danse, le vertige, l'air et la métamorphose dans de larges spirales ascendantes, portées par le souffle créateur. »

Toujours dans le musée, les « Topographies imaginaires » jouent sur des variations de lumière dans les vitraux. « Il se dessine un panorama sur la ville, dans un rapport au paysage urbain et naturel. Les images sont fugaces, baignées dans une lumière irréaliste. L'ocre qui se transforme en or devient lumière. » Pour ses deux futures expositions, Fabienne Verdier explorera la dimension de l'espace du musée Unterlinden, avec un ensemble de tableaux « Rainbows » et une œuvre monumentale « Vortex » en lien avec le panneau de la Résurrection du retable d'Issenheim. Elle y abordera dans un champ chromatique qui lui est propre le sujet de la représentation de la mort comme la trace d'une énergie cosmique qui se transmet aux vivants.

« *Alchimie d'un vitrail* », Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine, 2.4-26.9.2022

« *Le chant des étoiles* », musée Unterlinden, Colmar, arch. Herzog & de Meuron, 01.10.2022-28.3.2023

« *Im Auge des Kosmos* », exposition de dessins, Saarländermuseum – Moderne Galerie, Saarebrück, 3.9.2022 au 5.2.2023

www.museecamilleclaudel.fr

www.musee-unterlinden.com

www.kulturbesitz.de/de/museen/moderne-galerie

@galerielelongparis

@galerielelong (New York)

galerie-lelong.com

existence, moving, while experiencing its form and its energy.»

The research at the heart of this famous silver stain material is accompanied by undulations, by gestures and a musical score, by flows and fluctuations. “I had to work the silver stain blindly on the stained glass before firing... No acrylic or ink reserve... I was in the clay and when I pulled the brush as I have done for 40 years, it was dragging and encumbered. The fluidity, depending on the brush load and the earthy mixture of the silver stain, forced me to face my fear of grinding the clay, which bakes like enamel. Stained glass is an art of fire – with its mysteries and its fragility. The glass used is laminated. In this relationship between fullness and emptiness, I had to invent a new form of expression. Painting vertically with my large brush is a first in the creation of stained glass with a reserve of material and an upward gesture.”

Out of this extraordinary adventure, permanent stained-glass windows have been installed in tribute to Camille Claudel's *Waltzes*, in the eponymous museum in Nogent-sur-Seine. “I greatly admire Camille Claudel's vital forces and the way she translates movement, body, and waltz into sculpture. We share this energy of the wave, which in Camille's work translates the immense tension between herself and Rodin, which she directs towards the sky. I have translated in these “vortex forces” which are close to my own *Vortices*, the intoxication of song and dance, dizziness, air, and metamorphosis in large ascending spirals, carried by the creative breath.”

Also in the museum are the *Imaginary Topographies*, which play on the changing lighting conditions in the stained-glass windows. “It creates a panorama of the city, within a relationship between urban and natural landscape. The images are fleeting, bathed in an unreal light. Ochre that turns to gold becomes light.” For her two future exhibitions, Fabienne Verdier will explore the spatial dimension of the Unterlinden Museum, with a set of *Rainbows* paintings and a monumental *Vortex* work, linked to the Resurrection panel of the Isenheim altarpiece. In it, she will approach, in a chromatic field of its own, the topic of the representation of death as the trace of a cosmic energy which is transmitted to the living.

« *Alchimie d'un vitrail* », Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine, 2.4 to 26.9.2022

« *Le chant des étoiles* », Unterlinden Museum, Colmar, arch. Herzog & de Meuron, 01.10.2022 to 28.3.2023

« *Im Auge des Kosmos* », exhibition of drawings, Saarländermuseum – Moderne Galerie, Saarbrücken, 3.9.2022 to 5.2.2023

www.museecamilleclaudel.fr

www.musee-unterlinden.com

www.kulturbesitz.de/de/museen/moderne-galerie

@galerielelongparis

@galerielelong (New York)

galerie-lelong.com