

Dossier de présentation :

Conférences

Des conférences sur les nombreux savoir-faire d'arts textiles, de la préhistoire à nos jours.

Charlène Poret
artextiles

Objectifs :

Éduquer sur l'Histoire : Fournir une compréhension approfondie de l'histoire des arts textiles normands, en mettant en lumière les évolutions, les influences culturelles et les moments clés.

Présenter le Patrimoine Culturel : Mettre en avant l'importance du patrimoine culturel immatériel lié aux arts textiles normands, en soulignant son rôle dans la préservation de l'identité régionale.

Explorer les Techniques Traditionnelles : Décortiquer les techniques spécifiques utilisées dans la dentelle à l'aiguille, la broderie, la teinture naturelle, etc., permettant au public de comprendre l'expertise impliquée.

Promouvoir la Reconnaissance : Accroître la reconnaissance et l'appréciation des métiers d'art textile normands, en soulignant leur valeur artistique et culturelle.

Susciter l'Intérêt pour le Patrimoine Mondial : Mettre en évidence les éléments classés au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, tels que le point d'Alençon, pour sensibiliser à leur importance culturelle mondiale.

Offrir une Expérience Sensorielle : Créer une expérience immersive en partageant des anecdotes, des exemples visuels et des détails tactiles, plongeant ainsi le public dans l'univers des arts textiles.

Stimuler la Créativité : Encourager le public à s'inspirer des traditions pour créer de nouvelles œuvres et interprétations artistiques.

Favoriser la Transmission des Connaissances : Encourager la transmission à travers les générations en sensibilisant les jeunes à l'importance des arts textiles normands.

Les thématiques possible :

TEINTURE NATURELLE

- ✓ sur fibres animales
- ✓ sur fibres végétales
- ✓ impression textile
- ✓ indigo
- ✓ sérigraphie

BRODERIE

- ✓ au ruban
- ✓ point de base à l'aiguille
- ✓ Lunéville (broderie haute couture)
- ✓ point de Beauvais (Point de Pompadour)
- ✓ tapisserie à l'aiguille

DENTELLE

- ✓ à l'aiguille
- ✓ aux fuseaux
- ✓ frivolité
- ✓ crochet

TISSAGE

TAPISSERIE

haute lisse et basse lisse

FILAGE

fuseaux / Rouet

DESSIN TECHNIQUE

dentelle à l'aiguille

Idées de sujets pouvant être abordés

- découvertes des fibres textiles naturelles et chimiques
- histoire des arts textiles, de la pré-histoire à nos jours
- les plantes colorantes sauvages et cultivées
- histoire de la dentelle
- les arts textiles normands
- l'apparition des fibres textiles et premières techniques d'arts textiles à la pré-histoire à l'antiquité - quels sont les liens qui peuvent être fait entre les arts textiles et d'autres champs d'expertise comme la géologie, l'anthropologie, ...
- La haie en couleur / Les lichens et la teinture / Des champignons à la couleur / Les couleurs cachées des rivières

Thèmes en cours de conception

Calques, cartons, piquages, ... Le dessin dans les arts textiles

Le rôle fondamental du dessin dans les arts textiles se manifeste à travers diverses techniques et outils qui enrichissent visuellement et créativement les œuvres. Son omniprésence s'adapte aux exigences techniques, tantôt à échelle 1:1, parfois agrandi ou réduit. Il peut servir de simple guide ou de composant indispensable pour la réalisation technique, que ce soit sur carton, calque, piquage, ou autre, la matière choisie dépendant des besoins spécifiques.

Le dessin, au-delà de son aspect créatif, revêt une importance archivistique. En l'absence de reproduction directe des pièces textiles, il devient une trace précieuse conservée dans les archives de l'atelier, offrant la possibilité de reproduire la pièce à plusieurs reprises.

Bien que souvent sous-estimé, le dessin se révèle être un outil d'une grande valeur, comme illustré par son utilisation ludique et originale au musée du carton à Aubusson. Aujourd'hui, il représente un moyen captivant de présenter et de comprendre les arts textiles, fusionnant créativité artistique et préservation patrimoniale.

Thèmes déjà proposé

Le XVIIe siècle et le rôle de Colbert en faveur des Arts textiles

Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, joua un rôle majeur dans le développement et la promotion des arts textiles en France. Son action était centrée sur la création d'une industrie textile de haute qualité afin de concurrencer les productions étrangères.

Colbert a mis en place plusieurs initiatives pour soutenir les arts textiles, notamment la création du garde meuble de la couronne en 1662. Cet établissement était chargé de fournir les palais royaux en objets d'art, dont de somptueuses étoffes et tapisseries. Les ateliers nationaux étaient dédiés à la production d'œuvres textiles de grande qualité.

Parallèlement, Colbert a encouragé des travaux scientifiques, comme le classement des plantes "grand teint" et "petit teint", visant à développer des teintures naturelles de qualité pour les textiles. Cette démarche contribuait à l'amélioration des techniques de teinture et à l'enrichissement de la palette de couleurs disponibles.

Ainsi, en remontant au XVIIe siècle et à l'ère de Colbert, on observe l'émergence d'une politique favorisant les arts textiles en France, avec un accent particulier sur la qualité, l'innovation et le développement de techniques avancées. Ces initiatives ont laissé un héritage qui continue d'influencer le travail des artisans textiles contemporains, contribuant à la préservation du patrimoine culturel dans ce domaine.

Un trésor culturel : l'art textile en Normandie

La richesse de l'art textile en Normandie, avec des trésors tels que le point d'Alençon, la Tapisserie de Bayeux, les dentelles aux fuseaux, les ateliers de teinture et les filatures, témoigne de la diversité des savoir-faire ancrés dans la région. Ces spécialités, souvent méconnues, représentent un patrimoine culturel d'une grande importance.

Le point d'Alençon, notamment, est une technique de dentelle précieuse classée au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Mon engagement en tant que praticienne de cette technique contribue directement à sa pérennité, faisant de chaque point tissé un acte de préservation de l'histoire artisanale locale.

La Tapisserie de Bayeux est également un trésor culturel majeur, illustrant l'histoire médiévale à travers ses broderies détaillées. Ces formes d'expression artistique sont non seulement des témoignages historiques, mais aussi des moteurs économiques qui ont favorisé la création et l'épanouissement de nombreuses cités normandes au fil du temps.

En présentant l'histoire des arts textiles comme une activité économique favorable à la création, votre contribution en tant qu'artisane et formatrice en arts textiles renforce la compréhension et l'appréciation de ces traditions. La transmission de ces savoir-faire contribue à préserver l'héritage culturel de la Normandie, faisant de cette région un véritable trésor pour les arts textiles.

Le point d'Alençon et le patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO

L'UNESCO, ou l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, est une agence spécialisée des Nations Unies créée en 1945. Son objectif principal est de promouvoir la coopération internationale dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication, afin de construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes.

L'UNESCO s'engage à préserver les héritages matériels et immatériels de l'humanité. Le patrimoine culturel immatériel, tel que le point d'Alençon, est constitué de pratiques, représentations, expressions, connaissances et compétences transmis de génération en génération. La liste représentative de sauvegarde vise à sensibiliser à la diversité culturelle et à encourager la coopération internationale pour la préservation de ces trésors.

Le point d'Alençon, un savoir-faire ancestral de dentelle, a été inscrit sur la Liste représentative de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO le 16 novembre 2010. Cette reconnaissance souligne l'importance de préserver et de promouvoir ce savoir-faire unique.

La conférence pourrait explorer comment l'UNESCO contribue à entretenir l'histoire du point d'Alençon en mettant en lumière son importance culturelle et en encourageant des actions de préservation. Elle aborde également la manière dont cette reconnaissance internationale renforce la visibilité du point d'Alençon, contribuant ainsi à sa transmission aux générations futures et à sa pérennité.

La teinture et la Normandie, de l'Antiquité à nos jours

La teinture a une histoire fascinante en Normandie, avec une tradition riche remontant à l'Antiquité. Les ateliers de teinture étaient autrefois répandus dans toute la France, et la Normandie ne faisait pas exception. La renommée de la région dans le domaine de la teinture était significative, contribuant à l'économie locale et à la création artistique.

Les ateliers normands de teinture ont joué un rôle important dans la production de couleurs vibrantes pour les textiles. La palette de couleurs réalisées dans ces ateliers variait en fonction des méthodes de teinture utilisées et des ressources disponibles localement. Les teinturiers normands étaient habiles à extraire des pigments naturels pour créer une large gamme de teintes.

Quant aux cultures de plantes tinctoriales, la Normandie a probablement vu la culture de plantes utilisées dans le processus de teinture. Ces plantes fournissaient des pigments naturels, contribuant ainsi à la diversité des couleurs produites dans la région.

Explorer l'histoire de la teinture en Normandie offre un aperçu fascinant des pratiques anciennes, des savoir-faire locaux et de l'influence de la région sur le monde de la couleur et des textiles. Cette histoire peut également servir d'inspiration pour les pratiques contemporaines, en mettant en valeur l'héritage de la teinture en Normandie et son impact continu sur les arts textiles.

Four à chaux d'un atelier de teinture antique à Cômmes

Découvrez l'histoire de la teinture en Normandie.

L'apparition des savoir-faire d'art textiles durant la préhistoire et l'Antiquité

Des premières cordes, qui nous suggèrent de la part des humains, la capacité à pouvoir faire des nœuds. (construction textile reconnue comme signes importants de développement de capacité cognitive). Au tissage au tablettes, en passant par la broderie, le tissage, le filage, le sprang ...

L'âge de Fer, entre autres, est une période souvent passée sous silence, qui regorge pourtant de richesse en arts textiles, tant par les techniques, que les textures, ou encore les couleurs qu'ils avaient déjà mis au point.

L'étude des fragments retrouvés dans des sites archéologiques révèle l'ingéniosité des artisans de l'époque, capables de teindre les fibres avec des matières naturels, de créer des motifs complexes grâce au tissage aux tablettes et d'élaborer des vêtements adaptés à leur environnement. Ces savoir-faire, transmis et perfectionnés au fil des siècles, témoignent de l'importance du textile dans l'histoire humaine, bien au-delà de sa simple fonction utilitaire.

Intervenante

Charlène Poret artisanne d'art et formatrice en arts textiles, gardienne de savoir-faire. Grâce à son activité elle travail à préserver, valoriser et faire perdurer notre patrimoine culturel immatériel dans les domaines des arts textiles et de l'environnement.

Spécialiste de la dentelle au point d'Alençon. Mais également des broderies à l'aiguille et des teintures naturelles. Curieuse et passionnée de savoir-faire textile, c'est dans sa région natale -la Normandie- qu'elle décide de créer son activité.

Installée en plein coeur de la forêt d'Écouves dans l'Orne, elle réalise, au sein de son atelier des créations autour de la dentelles à l'aiguille et des couleurs végétales. Fortement inspirée par la nature qui l'entoure et fascinée par les naturalistes, son travail s'inspire de la nature normande sans cesse redécouverte à chacune de ses balades ainsi que de motifs historiques.

LA DENTELLE AU POINT D'ALENÇON

Ce savoir-faire ornaï est classé sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis le 16 novembre 2010. Riche d'une expérience de cinq années passées au sein de l'atelier national du Point d'Alençon. Désormais titulaire d'un Brevet des Métier d'Art en art de la dentelle option aiguille, Charlène Poret vous propose aujourd'hui de redécouvrir ce savoir-faire avec un nouveau regard.

Formations

- 2023 Formation « Fabrication de pigment pour les beaux art et impression sur papier »
- 2022 Formation « teinture Indigo » / « Botanique et chimie des plantes colorantes »
 - 2022 BMA Art de la dentelle option aiguille (VAE)
 - 2021 Formation dessin de bijoux a main levé (Ecole Boule)
- 2021 Formation « teinture Naturel sur les fibres végétales » (Michel Garcia)
- 2020 Formation de formateur (Coopérer pour Former)
- 2018 Formation « Animateur en teinture naturelle » (l'association Couleur Garance)
 - 2016 Création de Charlène Poret Arttextiles
- 2015 Teinture Végétale à bases de plantes (l'association Couleur Garance)
- 2010 / 2016 Apprentie dentellière à l'Atelier National du Point d'Alençon
 - 2015 CAP Couture flou
- 2010 / 2007 Brevet des Métier d'Art en broderie option main

Contact

Charlène Poret Arttextiles
L'Orée d'Écouves

06 77 72 62 43
contact@chapo-arttextiles.fr
www.chapo-arttextiles.fr

Charlène Poret - Arttextiles,

Charlène Poret
©Bordo Moncsi