

COLLOQUE

Fragments d'histoires textiles et récits contemporains.

Dans le cadre du programme *Points de liage sur échiquier perforé*.

**MARDI 30 NOVEMBRE 2021,
de 9h45 à 17h15**

Auditorium Henri Grenet

Cité des Arts, 3 av. Jean Darrigrand, Bayonne

Entrée libre - Pass sanitaire à partir de 12 ans

Comment la recherche et la compréhension d'un patrimoine artisanal peuvent-elles contribuer à la transmission d'un savoir et ouvrir vers de nouveaux champs de réflexion en art contemporain et en design ?

L'histoire témoigne de l'importance de la culture du lin et du tissage dans l'organisation de la vie sociale et économique des territoires basque et béarnais. D'abord à usage domestique puis à usage commercial, la production textile s'est progressivement industrialisée. Au 19ème siècle, les échanges commerciaux et l'arrivée de nouvelles matières pousseront en partie, à abandonner la culture du lin et les métiers à tisser autrefois manuels, laisseront place à des métiers mécaniques jusqu'à provoquer la disparition de savoir-faire séculaires.

Points de liage sur échiquier perforé est un programme pluridisciplinaire qui s'intéresse aux mutations du patrimoine agricole linier, artisanal tisserand et industriel textile.

À travers un ensemble de rendez-vous - ateliers, rencontres, résidence, exposition - proposés entre juillet 2021 et septembre 2022, il s'agit de regarder cette histoire par les prismes complémentaires de la recherche, de la transmission et de la création avec le désir de relier cet héritage à des problématiques contemporaines, tout aussi actuelles dans le champ de l'art que dans le débat sociétal.

Ce colloque invite des historien·ne·s, historien·ne·s de l'art, anthropologues, designer·euses et artistes à partager leurs champs d'étude et de création. En leur donnant la parole, nous cherchons à ouvrir vers une lecture renouvelée des usages, des pratiques et peut-être vers de nouveaux récits.

Points de liage sur échiquier perforé est co-construit par trois structures d'art contemporain installées dans le département des Pyrénées-Atlantiques : les associations la réciproque à Anglet/Biarritz, COOP à Uhart-Cize et le centre d'art image/imatge à Orthez.

PROGRAMME

9h45 – 10h15

Ouverture de la journée.
Présentation du programme *Points de liage sur échiquier perforé.*
Par Célia Grabianski, Présidente de l'association la réciproque,
Cécile Archambeaud, Directrice du Centre d'art image/imatge,
Julie Laymond, Directrice artistique de l'association COOP.

10h15 – 11h15

Archéologie expérimentale des textiles et de la couleur.
Par Dominique Cardon, Directrice de Recherche émérite au C.N.R.S.
Les colorants naturels utilisés par les cultures du monde entier depuis les temps préhistoriques, sont principalement extraits du monde végétal, ainsi que de quelques coquillages marins, et insectes coccidés. Leurs applications concernent non seulement les textiles, mais aussi la peinture. Avec l'émergence d'une société plus consciente des enjeux environnementaux auxquels est confrontée la planète et d'une nouvelle « économie verte », les colorants naturels suscitent un regain d'intérêt dû à leur richesse chromatique, aux activités biologiques bienfaites et à leurs applications potentielles dans divers secteurs industriels en plus des textiles. Avec un accent particulier sur le riche monde des bleus d'indigo, Dominique Cardon présentera l'actualité de la question à la lumière des recherches interdisciplinaires, d'ordre botanique, chimique, historique et anthropologique, auxquelles elle a participé ainsi que son rôle de directrice scientifique de symposiums internationaux sur les textiles et les teintures naturelles.

11h15 – 11h30

Pause

11h30 – 12h30

Les Abstractions Programmées d'Anni Albers.
Par Ida Soulard, Historienne de l'art, Auteure et Curatrice indépendante.
Présentation du travail textile d'Anni Albers, (1899-1994), artiste, designer, et éducatrice, qui a passé plus de vingt-cinq ans comme étudiante puis enseignante dans deux institutions pédagogiques expérimentales : le Bauhaus en Allemagne et le Black Mountain College aux États-Unis. Les pratiques textiles, historiquement liées au travail des femmes, à la domesticité et à ce qu'on pourrait nommer une « sensibilité féminine », n'ont eu, pendant des décennies, qu'un rôle mineur dans les discussions et les études sur l'abstraction moderne. Considérées au Bauhaus comme un art approprié à la « constitution naturelle » des femmes (art d'ameublement, travail de la surface, d'ornementation), les productions textiles procèdent en réalité par règles et codes, structures et constructions, opérations logiques répétées et à travers des processus structurels issus de décisions mécaniques et techniques. Le tissage est ainsi un art qui se forme en lien avec l'abstraction (la grille) qui le constitue, et repose sur un langage formel rendu apparent sous la forme de sa notation codifiée (que l'on nomme armure). Les images textiles d'Anni Albers sont des images programmées.

12h30 – 14h15

Pause déjeuner

14h15 – 15h30

Le patrimoine du textile dans le Béarn et le Pays basque nord, des trajectoires industrielles à la création contemporaine.
Par Cécile Vignau, Designer textile et coloriste,
et Jean-Loup Gazzurelli, Docteur en Histoire.
Fondés sur l'exploitation d'une grande diversité de matières premières, l'artisanat et l'industrie textiles ont été durant plusieurs siècles une composante importante de l'économie du Béarn et du nord du Pays basque. Des filières étoffées se sont progressivement constituées, portées par le succès grandissant d'articles emprunts d'une forte identité régionale (béret, linge de maison, lainages, sandales...). Le 20ème siècle a successivement connu le foisonnement puis le recul de ces activités, le secteur étant notamment durement éprouvé au cours des années 1980 et au-delà. Alors qu'il ne reste aujourd'hui que quelques traces actives de ce passé important, il y a urgence à sensibiliser de nouveau et à réactiver ces savoir-faire locaux anciens. Comment les problématiques et les outils du design peuvent alors se saisir de ces enjeux pour créer, transmettre et conserver ?

15h30 – 15h45

Pause

15h45 – 17h00

Restitution de résidence en cours.

Par Calypso Debrot, artiste plasticienne et cinéaste expérimentale.

Au sein de la résidence *Points de liaiges sur échiquier perforé*, Calypso Debrot trace les liens qui unissent cinéma et tissage. Il s'agit de retrouver les gestes premiers, ceux qui inscrivaient dans la trame les sens et significations qui aujourd'hui se perdent et disparaissent. Au travers de techniques marginales, expérimentales ou ancestrales, l'artiste part à la recherche d'une forme pure de narration.

17h00 – 17h15

Clôture de la journée.

Cette journée est organisée avec les soutiens de :

BIOGRAPHIES des intervenants

Dominique Cardon, Directrice de Recherche émérite au C.N.R.S, est une spécialiste de l'histoire et de l'archéologie du textile et de la teinture. Ses travaux au sein de l'unité de recherche Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux, mettant en synergie l'étude des sources écrites et les analyses approfondies de séries de vestiges textiles anciens, ont éclairé le progrès technologique qui ont permis l'avènement de grandes industries textiles à travers l'Europe et le Moyen-Âge. Ses recherches sur les colorants et procédés de teintures anciens l'amènent à élargir le champ de ses comparaisons à l'ensemble des civilisations du monde et à s'impliquer dans des actions de valorisation de ces colorants dont les propriétés intéressent la « chimie verte ». Dominique Cardon a, durant toute sa carrière, fait partie du CIHAM /UMR 5648, à Lyon (<http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr>). Elle a reçu la Médaille d'Argent 2011 du CNRS. Ses recherches portent sur l'histoire et l'archéologie du textile et de la teinture par les colorants naturels. Elle est l'auteure d'ouvrages de synthèse dans ces domaines, ce qui l'a amenée à collaborer en tant que consultante avec l'UNESCO pour la direction scientifique de plusieurs congrès mondiaux sur les teintures naturelles. Elle a reçu pour ces actions la Médaille de l'UNESCO « Penser et Construire la Paix » en 2006. Elle a été nommée Chevalier de la Légion d'Honneur en 2016, Chevalier de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture de la République de Madagascar en 2017.

Ida Soulard est historienne de l'art, auteure et curatrice indépendante. Elle a été directrice artistique de Fieldwork Marfa, un programme international de recherche et de résidences d'artistes basé à Marfa, au Texas (2013-2020) et a été co-fondatrice du programme DUST (Desert Unit for Speculative Territories), un studio de recherche international travaillant aux intersections de la pratique spatiale, de la théorie critique et de l'art contemporain, basé à Nantes, Houston et Marfa (Texas). En 2011, elle a co-fondé une série de séminaires et d'ateliers intitulée The Matter of Contradiction (2011-2013) et en 2012, elle a co-initié Glass Bead, un journal en ligne et une plateforme de recherche. Elle est co-éditrice de Marfa Sounding (Mousse Publishing, 2021), Du Tissage, une édition française du livre emblématique d'Anni Albers de 1965 (Les Presses du Réel, 2021), ainsi que de Manual for a Future Desert (Mousse Publishing, 2021). Elle a enseigné au CAPC Bordeaux, aux Beaux-Arts de Nantes, à la HEAD-Genève, et comme conseillère artistique pour un projet de résidences d'artistes et de programmation artistique en Arménie. www.arpla.fr/mu/pedagogiesexperimentales/conferences/ida-soulard/

Cécile Vignau est à la fois designer textile et coloriste, diplômée de l'ENSCI-Les Ateliers (2016) et de l'école Estienne (2012). Sensibilisée très tôt à l'observation de la nature et du territoire, notamment pyrénéen, elle développe des matières, des dessins et des couleurs à travers un langage esthétique minimal au service des projets. Sa démarche est traversée par des interrogations concrètes sur l'origine des ressources, la fabrication locale, les singularités régionales et les savoir-faire. Tournée à l'international, elle a collaboré avec la designeuse danoise Margrethe Odgaard et a développé des tissages en kurumé-kasuri avec le maître japonais Kyozo Shimogawa. En parallèle de ses projets, Cécile Vignau devient enseignante en 2021 au sein de l'ENSA Limoges, en charge de relancer un atelier *Textile, teinture et supports souples*. www.cecilevignau.com

Jean Loup Gazzurelli est Docteur en Histoire et auteur de la thèse "Trajectoires contemporaines du textile dans les Basses-Pyrénées. Contribution à l'histoire de l'industrialisation de la France du Sud-ouest." Son travail s'inscrit dans une tendance historiographique récente visant à mieux comprendre la « vocation industrielle (...) beaucoup trop souvent sous-estimée » du Sud-Ouest de la France. Il tente pour cela de reconstituer les trajectoires des activités textiles à l'œuvre dans le département des Basses-Pyrénées au cours de la période contemporaine. L'exploitation des opportunités régionales joua à ce titre un rôle prépondérant : proximité de l'Espagne, cohérence vestimentaire d'une vaste aire pyrénéenne, extension des débouchés par l'émigration et la demande touristique, exploitation de l'aura régionaliste du Béarn, du Pays basque et des Pyrénées.

Calypso Debrot, artiste plasticienne et cinéaste. Diplômée de l'école des Beaux-Arts de Montpellier en 2014, s'investit depuis dans des projets sur le territoire basco-béarnais. L'artiste plasticienne déploie un travail et une recherche artistique polymorphe. Entre cinéma expérimental, performances et installations, elle aborde la question de la transmission des savoirs et savoir-faire au travers des âges. L'image en mouvement, très présente sous la forme de documentaires, de journaux filmés, de films expérimentaux ou encore d'installations-vidéo est bien souvent le médium par lequel tout s'articule et prend sens. Ses films sont distribués par le Collectif Jeune Cinéma, et diffusés en festivals, mais aussi montrés dans des expositions collectives ou personnelles. La performance et l'action ont aussi une place très importante dans le travail de l'artiste. Elles sont le lien nécessaire avec l'autre, l'acte quasi-rituel qui rassemble et qui pose la question du geste, de la présence et de la responsabilité de l'artiste. Dans son travail, l'appropriation des gestes ancestraux est toujours centrale et nécessaire. L'artiste tente au maximum de s'extraire des multiples intermédiaires pour construire son projet et ainsi elle apprend les techniques et les méthodes inhérentes à son sujet de recherche. www.calypsodebrot.net

PRÉSENTATION des structures

La réciproque

L'association la réciproque fondée en 2020, crée des ponts entre la création contemporaine et l'artisanat pour valoriser le travail de la pensée, de la main et sensibiliser les publics à leur patrimoine culturel. Ses actions s'articulent autour des valeurs de conscience collective, de partage des savoirs, savoir-faire et mémoire du passé au Pays basque - nord et sud - et plus largement en Nouvelle Aquitaine. La réciproque met en relation les artistes, les designers avec les artisans et les manufactures sur le territoire afin de les accompagner dans la recherche, la création et l'expérimentation en lien avec un patrimoine artisanal.

Sur invitation ou par appel à projets, en format résidence ou bourse d'accompagnement, le programme représente un espace-temps de dialogue autour d'un projet qui renouvelle réciproquement les regards de l'artiste ou designer et de l'artisan dans un enjeu de nourrir la création et valoriser les traditions. Dans un souci de proximité, elle met en place des actions auprès et avec les habitants et les publics de toutes générations. L'association organise des rencontres, des conférences, des ateliers pédagogiques permettant de les impliquer ou de co-construire des projets collectifs dédiés aux pratiques artisanales et à la création artistique avec pour ambition de développer l'utilité sociale.

www.lareciproque.com

IMAGE
IMATGE
centre
d'art

Le centre d'art image/imatge, situé à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, développe depuis de nombreuses années un projet tourné vers l'image contemporaine. Pensé comme un espace de production, d'expérimentation et de diffusion pour les artistes, c'est aussi un lieu de découverte et d'échange pour tout un chacun. Outre les expositions, de nombreuses actions en faveur des publics les plus divers y sont menées toute l'année et favorisent le partage des savoirs, le plaisir et la découverte.

Un programme riche d'actions culturelles, de visites et d'ateliers est ainsi proposé tout au long de l'année en partenariat avec différentes structures et associations implantées sur le territoire. Destinées aux individuels et aux groupes (enfants, adultes, personnes âgées, scolaires, étudiants d'écoles d'art, personnes en situation de handicap et/ou publics dit « empêchés », simples amateurs, curieux ou néophytes), ce sont autant d'occasion d'ouvrir à la discussion et/ou à la pratique.

Chaque année sont également proposés quatre à cinq projets plus singuliers avec des structures et des partenaires identifiés. À dimensions variables, ils sont construits en étroite collaboration avec des artistes et en réponse à un contexte particulier : une école, un EHPAD, un Établissement de santé ou de service d'aide par le travail... Ces projets se développent sur un temps qui peut aller d'une semaine à plusieurs mois et s'attachent à établir une relation approfondie et personnalisée entre les personnes concernées et un.e artiste, son univers et sa pratique.

Espace de création et de dialogue avec les artistes, le centre d'art crée les conditions de rencontre entre les œuvres et les publics, il cherche à encourager l'expression, la curiosité et la créativité et souhaite ainsi participer à l'autonomie critique de tou.te.s et de chacun.e.

www.image-imatge.org

C
O
O
P

L'association COOP, fondée en 2013, propose des temps de résidences de recherche et de production construits sur un dialogue entre les artistes et le patrimoine immatériel basque. Pensé comme un laboratoire de création à ciel ouvert, Co-op défend une approche expérimentale de l'art dans sa capacité à dialoguer avec un territoire. L'enjeu est ici de produire des œuvres inédites, en résonance avec une zone spécifique du territoire, de travailler dans et avec les matériaux qu'il propose, tant matériels qu'immatériels. Depuis 2019 une ligne de recherche autour de la magie s'est dessinée au fil des résidences à travers l'intérêt récurrent des artistes pour ce savoir-faire séculaire, tant comme processus, méthode, que ressource iconographique.

Initiatrice d'échanges culturels transfrontaliers auprès des musées, centres d'art et résidences de Bordeaux à à Bilbao, l'association travaille en lien avec des institutions locales et encadre le développement des projets grâce au soutien de collectivités territoriales et partenaires privés. Co-op accompagne les artistes dans leurs recherches et apporte les conditions nécessaires pour développer un regard critique sur le patrimoine basque et son contenu afin d'en proposer une relecture en miroir avec les enjeux actuels. Les expositions, productions d'œuvres et rencontres sont accompagnées d'ateliers d'éducation artistique et culturelle à destination d'un jeune public.

www.co-op.fr