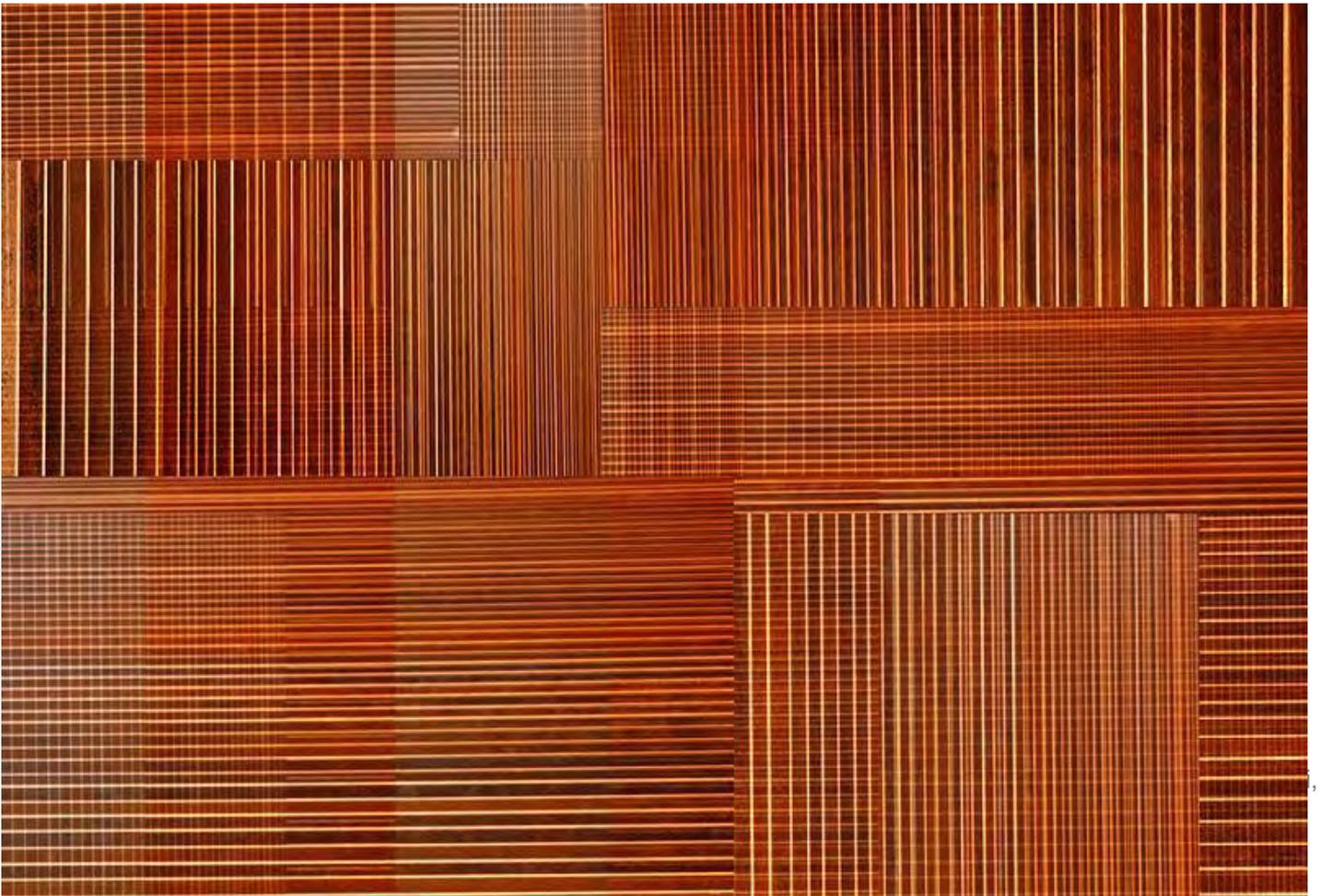

Le textile, tout un art

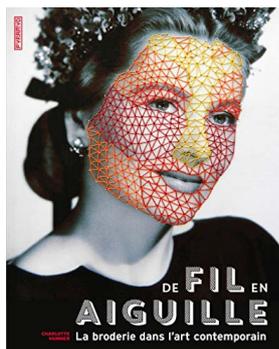
A l'occasion de la rencontre avec Marie Richeux en janvier à la Bpi, au sujet de son dernier roman *Sages femmes*, le Service Arts et littérature propose une bibliographie sur les artistes contemporains qui se sont emparés du textile pour inventer une nouvelle forme de création.

Depuis la nuit des temps, l'artisanat issu du textile comme le tissage, la broderie, le tricot... était une pratique plutôt féminine, transmise de génération en génération. Ce fut ensuite un métier exécuté par des ouvriers et ouvrières spécialisés. Travail dur et répétitif, il fut le gagne-pain de femmes issues de milieux très modestes, parfois seules et devant subvenir aux besoins de leur famille. Les religieuses en firent également longtemps leur occupation première. Mais cet artisanat était aussi le passe-temps d'un milieu plus noble ou bourgeois, de femmes occupées dans leur intérieur. La haute couture l'a utilisé jusqu'à son apogée de raffinement, rendant cet artisanat luxueux.

Depuis un siècle, certains artistes ont commencé à s'emparer de cet artisanat pour le détourner et l'inclure dans leurs créations. L'une des pionnières, Anni Albers, fut suivie par nombre d'artistes, en majorité des femmes, qui utilisent ces fils de coton ou de soie, ces matières naturelles pour innover et inventer un langage artistique. Colorées ou monochromes, monumentales, minutieuses ou grossières, ces sculptures textiles portent souvent aujourd'hui un message de revendication politique et sociétale. L'originalité et surtout la diversité de ces créations en font un art singulier qui surprend et questionne, et qui remporte un succès certain auprès du public.

Ouvrages généraux

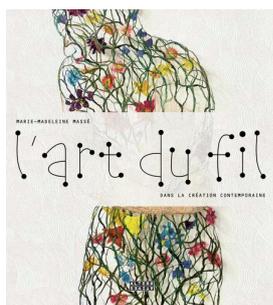

De fil en aiguille : la broderie dans l'art contemporain

de Charlotte Vannier
Pyramid, 2018

Le portrait de 82 artistes qui utilisent et réinventent la broderie, pour découvrir leur univers personnel, leur technique de travail, et la diversité de leurs créations.

704-94 VAN, niveau 3- Arts

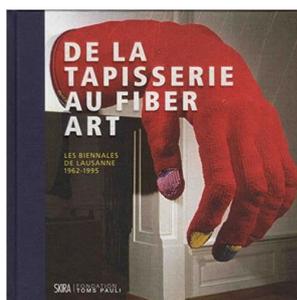

L'art du fil dans la création contemporaine

de Marie-Madeleine Massé
Alternatives, 2020

Un état des lieux sur l'art du fil, qu'il soit textile, de métal ou végétal. L'auteure présente cet acte technique et ses artistes emblématiques.

704-94 MAS, niveau 3- Arts

De la tapisserie au fiber art

de Magali Junet et Gisèle Eberhard Cotton
Skira, 2017

De 1962 à 1995, les biennales de Lausanne transforment la ville en vitrine de l'art textile contemporain. Cet ouvrage offre une rétrospective sur ces créations.

743.3 DEL, niveau 3- Arts

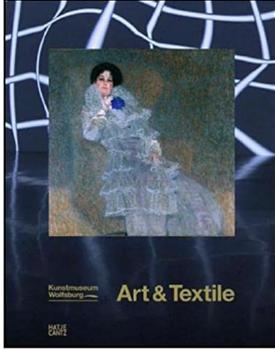

Ceci n'est pas un pull : le tricot et le crochet dans l'art contemporain

de Charlotte Vannier
Pyramyd, 2017

Parcours artistiques de créateurs qui ont fait du tricot un moyen d'expression poétique de leur fantaisie et de leurs rêves.

704-94 VAN, niveau 3 - Arts

Art & textiles : fabric as material and concept in modern art from Klimt to the present : exhibition,

Wolfsburg, Kunstmuseum, October 12, 2013 - March 2, 2014 ; Stuttgart, Staatsgalerie, March 21, 2014 - June 22, 2014

de Markus Brüderlin ; Hartmut Böhme ; Bazon Brock
Hatje Cantz, 2013

Rien, aucun matériau, aucune technique n'est aussi capable de toucher notre existence sensuelle et mentale aussi universellement que les textiles, en particulier à une époque qui risque de devenir de moins en moins sensuelle en raison de la virtualisation croissante. Les textiles avec leur abondance de tissages et de textures qui ont évolué au fil des millénaires sont le support idéal pour combler ce besoin de sensualité. Ce volume, au design remarquable, propose un dialogue artistique et interculturel, comparant des œuvres de Gustav Klimt, Edgar Degas, Jackson Pollock, Eva Hesse, Chiharu Shiota et Sergei Jensen aux créations textiles des siècles passés.

704-94 TEX, Niveau 3 - Arts

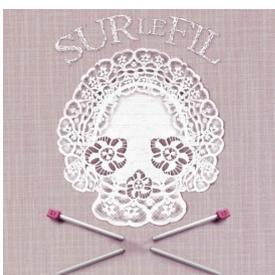
Artists' textiles : artist designed textiles, 1940-1976

de Geoffrey Rayner

Antique Collectors' Club, 2012

Le développement des textiles en tant que forme d'art entre 1940 et 1976, et l'étendue de la collaboration entre les artistes et les fabricants de textiles à cette époque, est sans précédent dans l'histoire de l'art moderne. Raoul Dufy a été le premier artiste du 20e siècle à s'impliquer sérieusement et avec succès dans la production de dessins textiles. Après la guerre, ce mouvement a vraiment fleuri avec l'implication d'artistes phares de l'époque tels que Picasso, Chagall, Dali, Matisse, Moore, Piper, Paolozzi et Steinberg pour n'en citer que quelques-uns. Artists' Textiles comprend plus de 200 images en couleur, dont beaucoup n'ont jamais été vues auparavant, y compris des exemples extrêmement rares de créations textiles d'Andy Warhol.

743.3 RAY, Niveau 3 - Arts

Sur le fil : déviances textiles... : exposition présentée

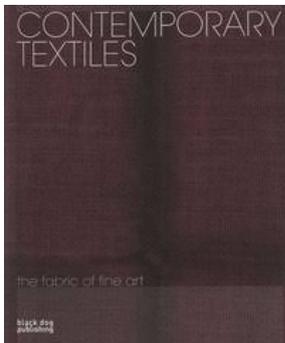
à la Maison Folie Wazemmes, Lille, du 12 octobre au 22 novembre 2009 et au Musée international des arts

modestes, Sète, du 12 décembre 2009 au 19 avril 2010

Éd. Invenit, 2009

Exposition d'art brut présentant diverses oeuvres construites autour du textile. Une cinquantaine d'artistes expriment à travers leurs oeuvres, le lien que tisse le fil entre les générations. Les techniques de broderie, tricot, tissage, canevas ou couture, sont reprises et détournées de leur fonction première, pour créer un pont entre l'histoire industrielle du Nord et l'art contemporain.

704-811 SUR, Niveau 3 – Arts

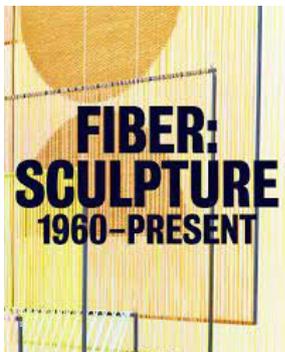
Contemporary textiles : the fabric of fine art

Nadine Käthe Monem

Black dog publishing, 2008

Un regard complet sur les artistes émergents de l'un des médiums les plus passionnants du monde des beaux-arts d'aujourd'hui, qui présente certains des exemples les plus audacieux et les plus innovants de textiles dans les beaux-arts.

704-94 CON, Niveau 3 - Arts

Fiber : sculpture 1960-present : exposition, Boston, Institute of Contemporary Art, 1er Octobre 2014 - 4 janvier 2015, Columbus, Wexner Center for the Arts, 7 Février - 12 Avril 2015, Des Moines Art Center, Iowa, 8 Mai - 2 Août 2015

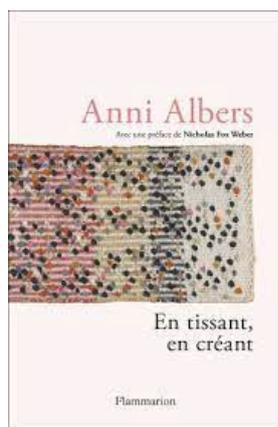
de Jenelle Porter

DeMonico Books ; Prestel ; Institute of Contemporary Art, 2014

Les années 1960 ont vu une révolution dans l'art de la fibre. Alors qu'autrefois l'accent était mis sur le nouage, le tressage et l'enroulement du fil dans des œuvres immédiatement reconnaissables, et donc liées à l'artisanat utilitaire, les artistes de la fibre de la fin du 20e siècle ont commencé à expérimenter des formes abstraites plus proches de la sculpture que de l'artisanat. Influencées par les idées postmodernes, ces œuvres sont le produit d'expérimentations de matériaux et de techniques tout en se confrontant à d'importants enjeux culturels. Ce livre retrace cette évolution du milieu du 20e siècle à nos jours. Selon les mots de la tisserande du Bauhaus Anni Albers, la qualité expressive de la fibre est essentiellement un « langage du fil ».

704-94 TEX, Niveau 3 - Arts

Monographies d'artistes

En tissant, en créant, d'Anni Albers

Flammarion ; en association avec Josef and Anni Albers Foundation, 2021

Artiste enseignante au Bauhaus puis au Black Mountain College aux Etats-Unis, A. Albers a créée une oeuvre de toiles tissées inspirée des techniques de l'artisanat. Dans ce recueil d'essais, elle livre une réflexion sur les rapport entre art, artisanat et production industrielle. Elle dresse l'éloge du matériau qu'elle considère comme un lieu de dialogue avec l'esprit créateur de l'artiste.

70"19" ALBE.A 1, Niveau 3 - Arts

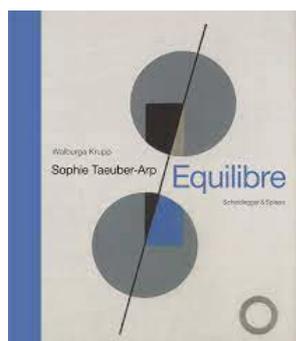

ANNI ALBERS

Anni Albers : exposition, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, K20, 9 June - 9 September 2018 ; Tate modern, London, 11 October - 27 January 2019
Tate, 2018

Anni Albers était une artiste aux multiples facettes qui a établi le tissage comme une forme d'art et a uni cette technologie culturelle ancienne aux pratiques artistiques modernes. Cette exposition rétrospective offre un aperçu approfondi de la réalisation de l'artiste, artisane, designer, auteure et enseignante Anni Albers, depuis ses débuts innovants au Bauhaus de Weimar et Dessau, jusqu'à son passage au légendaire Black Mountain College, et jusqu'aux années 1980.

70"19" ALBE.A 2, niveau 3 - Arts

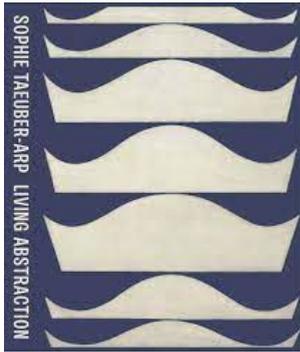

Sophie Taeuber-Arp : Equilibre

de Walburga Krupp
Scheidegger & Spiess, 2020

L'artiste suisse Sophie Taeuber-Arp (1889-1943) est une pionnière de l'avant-garde du XXe siècle. Remarquablement polyvalente et immensément douée, elle a produit une oeuvre qui englobe toute la gamme du mouvement moderniste, des arts appliqués et des beaux-arts et de la danse à l'architecture, au design d'intérieur et à l'enseignement.

70"19" TAEU 2, Niveau 3 - Arts

Sophie Taeuber-Arp : living abstraction :

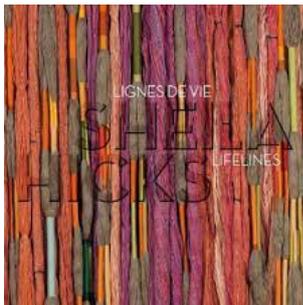
exposition, Bâle, Kunstmuseum Basel, du 19 mars au 20 juin 2021, Londres, Tate Modern, du 13 juillet au 17 octobre 2021, New York, the Museum of Modern Art, du 21 novembre 2021 au 12 mars 2022

de Samuel J. Umland

The Museum of Modern Art ; Kunstmuseum Basel, 2021

Publié à l'occasion de la première rétrospective de l'œuvre de Sophie Taeuber-Arp aux États-Unis depuis 40 ans, ce catalogue est une étude complète de l'œuvre innovante et variée de cette artiste abstraite aux multiples facettes. Sa formation en arts appliqués et en danse, son implication dans le mouvement Dada zurichois et ses projets d'espaces architecturaux ont été essentiels au développement d'un vocabulaire abstrait unique, polyvalent et dynamique. À travers sa production artistique et diverses alliances professionnelles, Sophie Taeuber-Arp a constamment remis en question les frontières classiques séparant les beaux-arts de l'artisanat et du design.

70"19" TAEU 2, Niveau 3 - Arts

Sheila Hicks : lignes de vie = Lifelines : exposition,

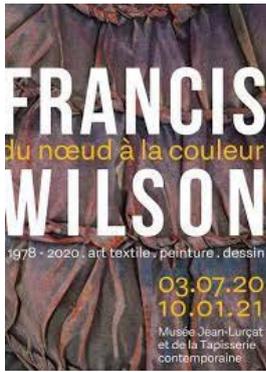
Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, du 7 février au 30 avril 2018

de Michel Gauthier

Éditions Centre Pompidou, 2018

Une exposition consacrée à S. Hicks, figure légendaire de l'art textile. Sa vie et son oeuvre sont retracées, à travers 150 oeuvres étalées sur six décennies de création. Faire vivre la couleur dans l'espace, laisser la matière s'exprimer, donner à une oeuvre plusieurs formes : voilà, depuis plus d'un demi-siècle, outre le dépassement du modèle séculaire de la tapisserie, quelques-unes des caractéristiques majeures de l'art de Sheila Hicks. Des sculptures monumentales à la fascinante série des tissages miniatures, l'admiratrice des textiles précolombiens a édifié, au fil des années, une oeuvre ouverte, vivante et colorée.

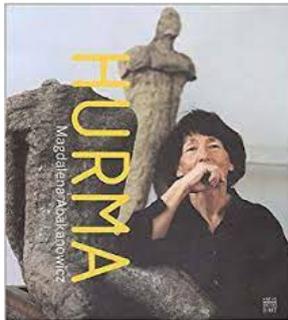
70"19" HICK 2, niveau 3 - Arts

Francis Wilson : du noeud à la couleur, 1978 - 2020, art textile, peinture, dessin : exposition, Angers, Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, du samedi 3 juillet 2020 au 10 janvier 2021
 Françoise de Loisy ; Danielle Molinari ; Nadia Prete, Musée Jean-Lurçat, 2020

Artiste atypique et autodidacte, Francis Wilson découvre en France au milieu des années 1970 le réseau d'artistes de l'association Textile/Art. Cette rencontre, déterminante, l'encourage à poursuivre dans cette voie. Ses œuvres sont d'abord de petits formats, sculptures en fibres de coco, nouées et peintes, proches des recherches de l'art brut. Puis l'artiste aborde le grand format par des bas-reliefs de fibres de coco nouées et enduites de peinture et de sable. Depuis la fin des années 1990, l'artiste peint des œuvres sur châssis avec un graphisme vigoureux. Son parcours artistique fut tôt reconnu par de grands musées et institutions français qui ont acquis des œuvres clefs de sa création.

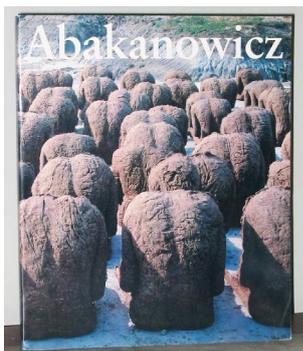
743.32 LOI, Niveau 3 - Arts

Hurma : Magdalena Abakanowicz : de la sculpture à l'installation, une question humaine à travers l'art contemporain : exposition, Colmar, Espace d'art contemporain-André Malraux, Paris, Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, 2004
 Somogy, 2004

Ce catalogue présente, à travers deux expositions organisées dans le cadre de Nova Polska-une Saison polonaise en France, l'oeuvre de Magdalena Abakanowicz. Elle propose sa vision de l'humain en assemblant des corps et des silhouettes, en toile ou en métal, dans des installations monumentales.

70"19" ABAK 2, Niveau 3 – Arts

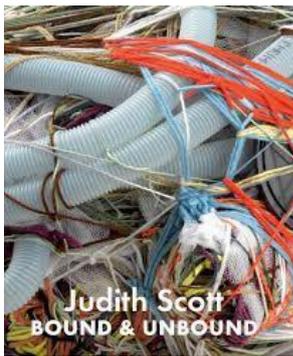

Magdalena Abakanowicz : exposition itinérante organisée par le Museum of contemporary art, Chicago. Museum of contemporary art of Chicago, 1982

Magdalena Abakanowicz est née en 1930. Après des études à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie, elle sera d'abord peintre puis sculpteure. Depuis 1961, elle utilise les matières textiles pour réaliser ses pièces tantôt identifiées au domaine de la tapisserie, tantôt à celui de la sculpture.

Au cours des années 60, elle révolutionne en Europe la tradition du tissage avec une série d'œuvres qui, faute de termes pour les décrire, empruntent le nom de leur auteure et deviennent les Abakans. Puis, en 1973-1974, le corps humain devient le sujet et le support de nouvelles formes; c'est le cycle des Alterations qui se poursuivra, sous différents aspects, tout au cours des années 1970. Magdalena Abakanowicz n'utilise que des fibres naturelles: laine, coton, sisal, crin de cheval, chanvre, lin. Ces éléments transportent avec eux le monde originel et en témoignent. Leurs compositions et leurs propriétés donnent une couleur particulière à l'ensemble de l'œuvre de l'artiste.

70"19" ABAK 2, Niveau 3 - Arts

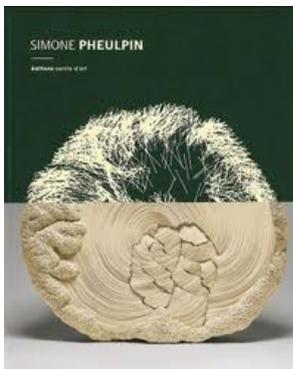

Judith Scott : bound & unbound : exposition au Brooklyn Museum and held, New York, du 24 octobre 2014 au 29 mars 2015

Matthew Higgs ; Judith Scott ; Catherine Morris
Brooklyn Museum ; DelMonico Books-Prestel, 2014

Trisomique, sourde et muette, Judith Scott réalise des sculptures textiles qui constituent son unique moyen d'expression. Elle y dissimule toute sorte d'objets de récupération en les recouvrant entièrement de fils de laine créant ainsi des cocons colorés. La qualité et la force émanant de son travail ont fait d'elle une des plus remarquables figures de l'Art Brut.

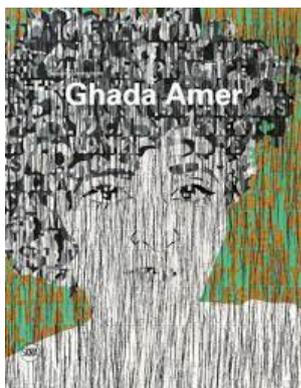
70"19" SCOT 2, Niveau 3 - Arts

Simone Pheulpin, plieuse de temps : exposition au Musée des arts décoratifs, du 7 décembre 2021 au 16 janvier 2022
Cercle d'art, 2021.

Cette exposition du Musée des arts décoratifs rend hommage à une artiste singulière qui célèbre ses 80 ans en 2021. L'exposition retrace près de 50 ans d'une carrière exceptionnelle. Ses œuvres en coton composées de strates, failles et concrétions semblent défier le temps et racontent le regard que la designer textile pose sur la nature et le monde. Sa démarche et son savoir-faire relèvent d'une technique personnelle inédite et modèlent, par le pliage, des sculptures organiques aux textures infinies. Plus de 40 pièces dialoguent avec les collections historiques du musée, parmi lesquelles trois nouvelles acquisitions.

70"19" PHEU 2, en commande

Ghada Amer, de Susan Thompson
Skira, 2021

Présentation du travail de cette peintre et brodeuse égyptienne. Son oeuvre témoigne de son engagement féministe et de son combat contre le patriarcat. Influencée par l'expressionnisme abstrait, elle choisit la broderie comme une stratégie afin d'infiltrer l'espace masculin de la peinture par le biais d'un savoir-faire traditionnel et féminin. Elle pratique également la sculpture et la céramique.

70"20" AMER 2, Niveau 3 - Arts

Ernesto Neto, A Culpa Civilizada : exposition au Musée des beaux-arts de Nantes, du 5 juin au 21 septembre 2009
Fage, 2009

Invité à intervenir dans le patio du musée des Beaux-Arts de Nantes, Ernesto Neto y a réalisé *A Culpa Civilizada*, monumentale installation combinant évocation de l'histoire collective et expérimentation sensorielle de l'espace. Le visiteur évolue sous une créature transorganique suspendue à la verrière du musée et parmi les matériaux et denrées qu'avait choisi l'artiste brésilien pour évoquer le commerce triangulaire, page sombre de l'histoire de la Ville de Nantes...

70"20" NETO 2

Joana Vasconcelos : exagérer pour inventer : exposition, Toulon, Hôtel départemental des arts centre d'art du Var, du 13 juillet au 18 novembre 2018
de Jean-François Chougnat
Ed. courtes et longues ; Hôtel des arts, 2018

Artiste femme dont l'oeuvre interroge la condition féminine dans le monde contemporain, amoureuse de l'art populaire pour le regard qu'il lui permet de porter sur la société, elle est aussi une artiste qui exagère pour inventer. Dit-on de son art qu'il est décoratif ? Elle l'assume. Parce que c'est d'abord un art de combat. Un art de son temps qui explore en séries, mais avec des accents lusitaniens, les tréfonds de l'âme humaine. Adepte de la monumentalité, Joana Vasconcelos déploie à l'Hôtel Départemental des Arts,

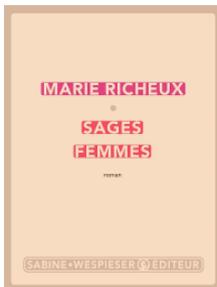
centre d'art du Var, autour d'une immense Valkyrie, un étonnant cabinet de curiosités où sa recherche, son engagement et ses doutes sont dits avec la force subtile de l'intime.

70"20" VASC 2, Niveau 3 - Arts

A retrouver dans Balises

Portraits d'artistes textile : <https://balises.bpi.fr/le-textile-tout-un-art/>

dans le cadre de la rencontre avec l'autrice Marie Richeux à la Bpi le 22 janvier 2022

Sages femmes, de Marie Richeux
Sabine Wespieser, 2021

Marie Richeux tente dans ce roman de démêler l'écheveau d'une histoire familiale, celle d'une lignée de filles-mères entre Reims et Paris. Travail du texte et travail du textile se répondent dans cet ouvrage qui questionne la filiation, la maternité et la liberté féminine.

840"20" RICH.M 4 SA, niveau 3- Littérature

