

Séminaire

Teintures naturelles ou colorants de synthèse?

NOVEMBRE 2018 - MARS 2019

Institut national d'histoire de l'art,
Galerie Colbert, auditorium

École nationale supérieure des arts
appliqués et des métiers d'art, auditorium

École nationale supérieure des arts
décoratifs, auditorium

ens aama
école nationale supérieure
des arts appliqués
et des métiers d'art

**École
nationale
supérieure
des Arts
Décoratifs**

PSL
UNIVERSITÉ PARIS

Institut
national
d'histoire
de l'art

INHA

Gamme de bleus d'après Antoine Janot © Marie-Anne Sarda

Indigo Breath, Villa
Kujoyama © Martin
Schwietzke

Gamme de Garance sur
diverses laines ou lins ©
Ki fabrik

Recherches nerprun sur
lin et soie © Ki fabrik

Programme NOVEMBRE 2018 - MARS 2019

21 novembre 2018

École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, auditorium
18H-20H30

Teintures naturelles ou colorants de synthèse : quelles différences et quelles recherches en France de 1850 à 1914 ?

Consacrée au *pantalon garance*, la première année du programme de recherche de l'INHA a permis à partir d'archives inédites, de proposer une chronologie nouvelle de la transition entre usage de la garance naturelle et de l'alizarine de synthèse, que présentera Marie-Anne Sarda. Un autre contexte vestimentaire et textile sera ensuite abordé, celui des costumes de fêtes en Basse Alsace de 1850 à 1914. Après un rappel des conditions dans lesquelles le costume alsacien a été collectionné, Anne Wolff introduira les questions majeures que ce costume pose actuellement : double influence des modes allemande et française ; interaction avec les costumes du quotidien et connaissance de ces derniers ; liens avec la révolution industrielle et conditions de fabrication. Enfin, s'appuyant sur différents nuanciers textiles contemporains ainsi que sur leurs travaux, Isabelle Rodier et Clément Bottier poseront la question de l'élaboration d'une gamme chromatique : pourquoi, comment et pour qui ?

Un ensemble de robes alsaciennes provenant du Kochersberg, du Pays de Hanau et de l'Outre-Forêt, datant de la seconde moitié du XIXe siècle, sera exceptionnellement présenté en direct au public.

Intervenants

Anne Wolff (historienne de l'art, experte en costumes alsaciens), **Clément Bottier** (designer, responsable de l'atelier de teinture et sérigraphie, ENSAAMA), **Isabelle Rodier** (designer, enseignante en design textile et matière, ENSAD), **Marie-Anne Sarda** (conseillère scientifique, INHA)

Robes alsaciennes provenant du Kochersberg, du Pays de Hanau et de l'Outre-Forêt, seconde moitié du XIXe siècle ; coll. part. © Marie-Anne Sarda

19 décembre 2018

INHA, galerie Colbert, auditorium
18H-20H

Quels nuanciers chromatiques pour quels clients : manuels et livres d'échantillons en Languedoc

Frappants visuellement, les manuels et livres d'échantillons qui ont été conservés racontent des histoires hautes en couleurs : celles de la teinture, des modes en matière de couleurs et des dénominations.

Maître-teinturier à Saint-Chinian en Languedoc, commune connue pour être l'un des principaux centres de production d'un type de drap de laine fin exporté vers l'Empire ottoman, Antoine Janot (1700-1778) est l'auteur de trois mémoires sur la teinture conservés aux Archives départementales de l'Hérault. Le plus conséquent d'entre eux, daté du 31 mai 1744 comprend 59 échantillons et décrit les procédés de teinture pour 65 couleurs et nuances de couleurs distinctes. Il constitue le plus ancien recueil connu de recettes de teinture sur laine précises, complètes, illustrées d'échantillons permettant d'obtenir toutes les gammes de coloris de grand teint.

Le Mémoire d'Antoine Janot sera exceptionnellement présenté en direct au public lors de la conférence.

Intervenantes

Dominique Cardon (directrice de recherche émérite au CNRS (CIHAM/UMR 5648, Lyon)),

Fanny Reboul (directrice adjointe (Archives départementales de l'Hérault, Montpellier))

Antoine Janot, *Mémoire*, 1744 ; Archives départementales de l'Hérault, Montpellier © Clément Bottier

9 janvier 2019
École nationale supérieure des arts décoratifs, auditorium
18H-20H30

Pratique de la couleur, entre sensible et théorique

Designer coloriste formée à l'EnsAD par Jacques Fillacier et Jean-Philippe Lenclos, pionniers des métiers de la couleur contemporains, Vonnik Hertig travaille 12 ans à l'Atelier 3D Couleur J-Ph. Lenclos. En 1987, elle crée son agence, poursuit ses projets pour les entreprises et ses recherches sur les cultures chromatiques européennes. Elle exerce à l'échelle de l'espace, de l'objet et des matériaux. De 1978 à 2016, elle enseigne la couleur à l'EnsAD, en cursus initial, en cursus de spécialisations et en recherche au sein d'EnsADLab. Son

intervention dans le séminaire apporte des éclairages sur l'articulation des connaissances théoriques de la couleur, jusqu'à la pratique du design couleur. Se fondant sur son expérience riche et diversifiée (urbanisme, mobilité, transports, navires militaires, architecture, matériaux de revêtements, téléphonie mobile, collections textiles ...), Vonnik Hertig revient sur quatre aspects du travail avec la couleur :

- ♦ du savoir académique initial à l'auto-formation expérimentale continue
- ♦ de la perception, sensorielle et culturelle, à la pratique d'un langage chromatique partageable
- ♦ de la spécialisation à la transversalité
- ♦ de la permanence aux mutations.

Intervenante

Vonnik Hertig (designer coloriste)

Intérieur du bus parisien Agora © Vonnik Hertig

12 février 2019
École nationale supérieure des arts décoratifs, auditorium
18H-20H30

Couleurs vivantes au Japon

Designer costumes et textile pour les arts vivants, Sandrine Rozier s'est spécialisée et engagée dans le renouveau des colorants

naturels en introduisant leur usage à l'Académie Fratellini, à l'Opéra Comique et au Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence. Lors de cette rencontre, elle nous fera part de son séjour à la Villa Kujoyama de Kyoto en 2018.

S'appuyant sur un réseau de maîtres-teinturiers existant, elle a exploré au fil de sa résidence le lien entre usage des plantes et sensorialité de la couleur. Sandrine Rozier nous présentera notamment les différentes teintures à l'indigo en cuves fermentées qu'elle a réalisées avec la collaboration de Akiko Ishigaki (Iriomote), Takashi Sawano (Okinawa), Hiroyuki Shindo (Miyama, Kyoto), Hisako Sumi (Hokkaido), Kazuki Yamazaki (Kawasaki, Kamagawa) et David Santandreu (Courniou, France). La Villa Kujoyama est une antenne de l'Institut Français du Japon et reçoit le soutien de la Fondation Bettencourt-Schueller et de l'Institut Français.

Lors de la conférence, un ensemble de soies teintées en 2018 auprès de différents maîtres-teinturiers japonais sera présenté en direct au public.

Intervenante

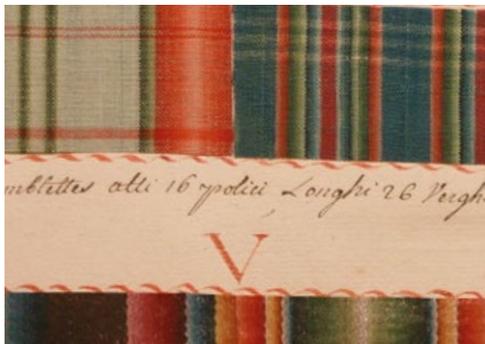
Sandrine Rozier (designer costumes et textile)

13 mars 2019

**INHA, galerie Colbert, auditorium
18H-20H**

Au cœur des manufactures lainières européennes : le voyage de Gian Batta Moccafy, 1766-1767

Partie prenante de la culture européenne, la pratique du voyage par les lettrés et les artistes est bien connue ; les voyages des entrepreneurs le sont moins. Corine Maitte présentera le voyage effectué en 1766-67 en France, Angleterre, Pays-Bas autrichiens, Provinces-Unies et terres

Gian Batta Moccafy, Esposizione delle manifatture di Francia, Inghiltera ed Olanda, ca. 1767 ; Paris, Bibliothèque Forney
© Marie-Anne Sarda

d'Empire par le marchand piémontais Gian Batta Moccafy. Centré sur les manufactures lainières de ces régions, son but explicite est d'en imiter certaines à son retour, éventuellement en débauchant des « techniciens » ou des entrepreneurs rencontrés en chemin. Ce faisant, Moccafy dresse un extraordinaire tableau des manufactures visitées, tant sur le plan technique que social et commercial. Ce voyage, présenté à la cour piémontaise (Bibliothèque royale, Turin), est agrémenté d'un gros corpus de 500 échantillons de tous les draps mentionnés (Bibliothèque Forney, Paris).

Connu seulement des spécialistes, le recueil Moccafy est assurément l'un des plus vastes et des plus précoces témoignages de voyages de marchands parvenu jusqu'à nous.

Le recueil Moccafy sera exceptionnellement présenté en direct au public lors de la conférence.

Intervenante

Corine Maitte (université de Paris-Est Marne-la-Vallée)

Séminaire
De NOVEMBRE 2018
À MARS 2019

Institut national
d'histoire de l'art
Galerie Colbert,
auditorium

École nationale
supérieure des
arts appliqués et
des métiers d'art,
auditorium

École nationale
supérieure des
arts décoratifs,
auditorium

Accès

Institut national
d'histoire de l'art

Galerie Colbert
2 rue Vivienne ou 6
rue des Petits-
Champs,
75 002 Paris

Métro
Ligne 3 : Bourse
Lignes 1 et 7 : Palais
Royal - Musée du
Louvre
Lignes 7 et 14 :
Pyramides

Pour plus
d'information
Accueil INHA :
01 47 03 89 00
www.inha.fr

Entrée dans la
limite des places
disponibles

Teintures naturelles ou colorants de synthèse?

Alors que l'invention des colorants de synthèse au cours de la seconde moitié du XIXe siècle est la plus célèbre découverte scientifique européenne de l'époque, la transition quant à l'usage dans le textile des teintures naturelles et/ou des colorants de synthèse reste largement méconnue.

L'Institut national d'histoire de l'art a ouvert en 2017 un nouveau programme de recherche consacré aux colorants utilisés de 1850 à 1914, à leurs inventeurs, chimistes et teinturiers, et à leurs utilisateurs, manufactures et maisons de couture, avec pour objectif essentiel de lier les données de l'histoire des sciences à des faits textiles, attestés par des pièces conservées dans les collections publiques françaises. Prenant la suite du mouvement d'étude de la mode et du vêtement né dans les années 1980 en Europe et aux États-Unis, le programme en constitue un jalon à même d'en susciter une relecture. Plus largement, il invite à une réévaluation de la réception de la couleur au cours de la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, sur la base des données matérielles. À partir de la présentation de précieux manuels de teinture, de livres d'échantillons historiques ou de textiles teints, le séminaire abordera notamment la question des rapports de couleurs du XVIIIe siècle à nos jours, sur laine et soie.

En partenariat avec l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art et l'École nationale supérieure des arts décoratifs (parallèlement aux conférences un atelier de création de nuanciers textiles en teintures naturelles et de synthèse est proposé aux élèves des deux écoles).

Comité scientifique

Clément Bottier (ENSAAMA), Dominique Cardon (CNRS), Mohammed Dallel (Laboratoire de Recherche des Monuments Historique), François Delamare (École des Mines de Paris), Rossella Froissart (université d'Aix-Marseille), Pascale Gorguet-Ballesteros (musée de la mode de la Ville-Palais Galliera), Witold Nowik (LRMH), Sandrine Rozier (teinturière et costumière), Marie-Anne Sarda (INHA), Marie-Amélie Tharaud (Mobilier national)

Programme de recherche

« Colorants et textiles de 1850 à nos jours », sous la direction de Marie-Anne Sarda (domaine Histoire et théorie de l'histoire de l'art et du patrimoine)