

Comment l'art textile et l'art graphique interagissent-ils?

École supérieure
d'art & de design
des Pyrénées

DNA Design
Mention Design
graphique Multimédia

Lou Marula
2023 – 2024

4	<u>Le design graphique utilise les techniques textile</u>
5	<u>Le design graphique au service du design textile</u>
7	<u>L'interdisciplinarité des deux matières</u>
9	<u>Annexes</u>
14	<u>Références</u>
15	<u>Remerciements</u>

Le design graphique est une discipline créative qui combine arts visuels, communication et technologies pour transmettre des idées, des messages ou des informations visuelles. Les designers textiles conçoivent des motifs, des illustrations et des dessins qui seront imprimés, tissés, brodés ou teints sur des tissus. Ces motifs peuvent être inspirés par diverses sources telles que la nature, l'art, la culture, la géométrie, les tendances actuelles.

Le design textile engendre l'utilisation de techniques variées, il implique l'utilisation de différentes techniques et méthodes, telles que l'impression numérique, la sérigraphie, la teinture, le tissage, le tricot, la broderie, la dentelle, entre autres. Chaque technique offre des possibilités uniques pour créer des textures, des effets visuels et des sensations tactiles distincts et elles s'appliquent sur différents supports. Les textiles conçus peuvent être utilisés dans une multitude de domaines tels que la mode (vêtements, accessoires), le design d'intérieur (ameublement, rideaux, tapis), l'art décoratif, les textiles techniques (pour des applications industrielles ou spécifiques comme l'automobile, l'aérospatiale, le médical) et bien d'autres.

Par son histoire et son omniprésence au quotidien, le textile engage des dimensions tant fonctionnelles que symboliques, culturelles ou décoratives, dans un usage à la fois intime et collectif. Matière souple, le textile est mobile, fait de fibres et fils, de trames et réseaux, il entretient des connivences avec la ligne, le texte et les processus numériques. Il est porteur d'innombrables savoir-faire ancestraux et terrain prospectif de recherche, à l'origine d'un vaste champ industriel. La recherche de textures et structures, de rythmes, dessins et colorations sont l'objet même du travail du designer textile, qu'il mette en œuvre comme un moyen d'expression autonome ou vers des applications déterminées.

Le design graphique permet d'exprimer des idées visuellement en faisant des créations graphiques avec plusieurs éléments. La typographie, la couleur, les formes et les images.

Ces deux domaines sont interdisciplinaires.

L'interdisciplinarité est un concept qui implique la collaboration et l'intégration de connaissances, de méthodes ou d'approches provenant de différentes disciplines ou domaines d'études pour résoudre des problèmes complexes, créer de nouvelles idées ou aborder des sujets sous des angles multiples. En ce qui concerne le design graphique, l'interdisciplinarité peut jouer un rôle important de plusieurs manières.

Le design graphique peut s'entrecroiser avec d'autres disciplines créatives telles que l'illustration, la typographie, la photographie, l'architecture, la mode, etc. Ses intersections peuvent enrichir la pratique du design graphique en apportant de nouvelles perspectives, techniques et inspirations. On peut se demander comment l'art textile et l'art graphique peuvent se servir l'un l'autre et comment ils interagissent ?

L'interdisciplinarité permet aux designers d'explorer la manière dont les formes et les fonctions interagissent entre le visuel et le tactile. Les dessins et les compositions graphiques peuvent servir de point de départ pour la création de motifs textiles. Dans l'exploration des textures et des matériaux. L'art textile offre une dimension physique et tactile grâce à l'utilisation de différentes textures et matériaux.

Les artistes graphiques peuvent s'inspirer de cette dimension pour ajouter de la profondeur à leurs créations en expérimentant avec des effets visuels et des textures dans leurs œuvres ou encore avec des techniques de création.

Les techniques utilisées dans l'art textile, comme le tissage, la broderie, le patchwork, peuvent inspirer de nouvelles approches dans l'art graphique. Par exemple, les motifs de tissage peuvent être interprétés sous forme de motifs géométriques ou abstraits dans des œuvres graphiques.

Les artistes textiles jouent souvent avec une variété de couleurs et de palettes pour créer des motifs et des designs. Ces choix de couleurs peuvent servir d'inspiration pour les artistes graphiques lors de la sélection de palettes de couleurs pour leurs propres créations.

Enfin avec la narration visuelle, les artistes textiles ont souvent des histoires ou des significations culturelles derrière leurs créations. En intégrant ces éléments narratifs dans des compositions graphiques, les artistes peuvent créer des œuvres qui racontent des histoires visuelles riches et captivantes.

En somme, l'art textile et l'art graphique sont deux formes artistiques différentes, mais complémentaires. Leur interaction peut conduire à des œuvres originales et novatrices en combinant la richesse des textures, des motifs, des couleurs et des techniques propres à chacune de ces disciplines. Nous avons plusieurs exemples de créations où la plus grande valeur de la matière rentre dans l'œuvre graphique.

Nous allons les étudier et les regarder puis nous verrons des logiques graphiques réutilisées dans le textile au travers de deux ou trois œuvres.

Le design graphique utilise les techniques textile

Tout d'abord la plus value de la matière ou technique textile dans l'œuvre graphique comme nous pouvons les voir avec *Des maux à Dire* de Béa Lema (scénario et dessins) éditée par sarbacane en 2023 [a], Vera, accompagnée de son père, voit sa mère Adela partir vers la plage avec l'envie d'en finir en se jetant à l'eau. Suit l'extrait d'un rapport médical mettant en avant l'état de santé mental perturbé d'Adela. Alors, Vera se rappelle sa naissance, son enfance et la descente aux enfers de sa mère... L'œuvre *Des maux à Dire* de Béa Lema, associe le scénario et les dessins, explore l'usage de la matière ou de la technique textile dans une œuvre graphique. Dans ce cas précis, la particularité de l'utilisation de la matière textile pourrait reposer sur plusieurs éléments. En intégrant des éléments textiles dans ses dessins, Béa Lema peut ajouter une dimension tactile à son œuvre. Les tissus, les fils, ou d'autres matériaux textiles peuvent apporter des textures, des reliefs ou des sensations palpables à ses dessins, offrant une expérience sensorielle plus riche pour le lecteur. même si les broderies sont scannées, elle fait appelle au souvenir de celle ci et rappelle tout l'univers qui entoure la broderie. Il y a aussi une forme de symbolisme et des métaphores visuelles. Les textiles peuvent avoir des significations symboliques ou métaphoriques. L'utilisation de matériaux textiles spécifiques ou de techniques telles que la broderie, le tissage, ou la couture peuvent être utilisée de manière symbolique pour renforcer ou illustrer les thèmes ou les émotions abordés dans l'œuvre. Par exemple, la fragilité du tissu pourrait symboliser la vulnérabilité des personnages ou des situations. L'artiste peut créer des compositions visuellement riches et complexes, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à l'esthétique de l'œuvre. L'intégration de techniques mixtes, telles que la broderie dessin permet à l'artiste de repousser les limites traditionnelles du dessin et d'explorer de nouvelles façons de créer des images évocatrices et expressives. En somme, l'intégration de la matière ou des techniques textiles dans l'œuvre graphique de Béa Lema offre la possibilité d'explorer la fusion entre le dessin traditionnel et les éléments tangibles du textile. Elle permet aussi de structurer le récit de faire un aller retour entre le passé et le présent la réalité et la fictions grâce à la broderie qui permet de transmettre ses souvenirs. Cela enrichit l'expérience esthétique et sensorielle des lecteurs en offrant des dimensions supplémentaires aux illustrations, tout en renforçant les thèmes et les émotions abordés dans l'histoire.

[a]

↑ Des maux à Dire Bea Lema.

Nous allons ensuite voir les oeuvres de Diane Meyer, une artiste et photographe qui considère la photographie comme un médium décevant car au delà de l'image, elle ne parvient pas à conserver intact le souvenir des moments immortalisés. L'artiste Diane Meyer remet en question la capacité de la photographie à capturer pleinement l'essence des moments immortalisés. Elle utilise la matière ou la technique textile pour explorer les lacunes perçues dans la photographie en créant des œuvres qui vont au-delà de la simple image. Dans *Superposition de broderies sur des photographies* [b] Diane Meyer incorpore la technique de la broderie sur ses photographies pour créer une sorte de « floutage » ou de dissimulation partielle de l'image. En utilisant des points de couture pour couvrir des parties spécifiques de la photographie, elle souligne les zones d'oubli ou d'inaccessibilité dans la mémoire photographique. Cette juxtaposition de la photographie et de la broderie crée une nouvelle forme d'expression artistique qui interroge la fidélité de l'image fixe à capturer la totalité de l'expérience vécue. La superposition de la broderie sur la photographie crée une esthétique visuelle particulière qui évoque un sentiment de perte ou de fragmentation de la mémoire. Les fils de broderie qui recouvrent partiellement l'image rappellent les imperfections ou les lacunes dans la manière dont nous

[b]

↑ Superposition de broderies sur des photographies Diane Meyer.

nous souvenons et interprétons les moments passés. En ajoutant des éléments textiles à ses photographies, Diane Meyer explore la matérialité et la texture de l'image. La combinaison de la photographie et de la broderie crée une œuvre d'art tactile qui invite le spectateur à réfléchir non seulement à l'image visuelle, mais aussi à la sensation tactile résultant de cette superposition de médiums. La retouche est donc manuelle on déplace le geste de la retouche photographique dans le domaine textile. Elle fait le choix graphique de rajouter des pixels brodés directement sur la photo.

En résumé, la plus-value de l'utilisation de la matière ou de la technique textile dans l'œuvre graphique de Diane Meyer réside dans sa capacité à remettre en question les limites de la photographie en tant que médium représentatif et à explorer les complexités de la mémoire, de la perception et de la représentation visuelle à travers une combinaison innovante de médium artistiques.

Le design graphique au service du design textile

Nous allons nous intéresser à des œuvres avec des logiques graphiques réutilisées dans le textile tout d'abord avec Mary Lee Bendolph une artiste associée à l'art de la courtépointe (couverture doublée) et à l'art textile du groupe Gee's Bend, originaire de l'Alabama. Son travail est remarquable pour ses compositions graphiques dynamiques qui transcendent les frontières entre l'art textile et l'art graphique. Voici comment les logiques graphiques sont réutilisées dans son travail textile. Avec *Composition visuelle* [c] Bendolph utilise des compositions visuelles dynamiques et expressives dans ses courtépointes. Elle crée des motifs abstraits et géométriques avec des formes et des lignes qui évoquent souvent des éléments graphiques.

Ses compositions sont construites avec une précision et une logique similaires à celles employées dans le design graphique. L'utilisation de motifs et de couleurs. Les motifs dans ses courtépointes sont souvent basés sur des répétitions de formes géométriques ou de motifs abstraits. Elle utilise une palette de couleurs audacieuse et vibrante pour créer un impact visuel fort, tout en jouant avec la répétition et la juxtaposition des formes, ce qui rappelle les principes du design graphique. Bendolph construit des motifs complexes à l'aide de bandes de tissus assemblées de manière à former des compositions visuellement captivantes. Ces motifs peuvent rappeler des éléments de conception visuelle souvent associés au design graphique, tels que la répétition, la symétrie, et la variation des échelles et des formes.

Enfin les principes de conception graphique, tels que l'équilibre, la hiérarchie visuelle, la rythmique et la dynamique, sont transférés dans ses créations textiles. Elle utilise ces principes pour organiser visuellement l'espace de ses courtépointes, créant ainsi une esthétique saisissante.

En résumé, Mary Lee Bendolph utilise des éléments de dans son travail textile, créant des œuvres qui fusionnent les logiques du design graphique avec les traditions et les techniques de l'art textile, donnant ainsi naissance à des pièces uniques et expressives.

Nous allons nous intéresser au travail de Jessica Rankin qui est une artiste contemporaine connue pour son utilisation de la broderie pour créer des œuvres explorant la mémoire, le langage et la cartographie mentale. Voici comment elle réutilise les logiques graphiques dans ses créations textiles *Nuages de mots brodés* Jessica Rankin [d]. Elle crée ainsi des compositions textuelles sur des tissus. Ces nuages de mots peuvent représenter des fragments de poèmes, des pensées fragmentées, des souvenirs ou des réflexions personnelles. Les mots forment des motifs organiques et suggestifs. Rankin crée des compositions qui

[c]

↑ Composition visuelle Mary Lee Bendolph.

[d]

↑ Nuages de mots brodés.

ressemblent à des cartes mentales. Ces cartes représentent souvent des itinéraires personnels, des réflexions intérieures ou des explorations de la mémoire. Elle utilise la broderie pour dessiner des lignes, des connexions ou des symboles sur le tissu, créant ainsi des compositions visuelles évocatrices.

Les compositions de Rankin intègrent souvent des éléments de texte et de calligraphie. Elle joue avec la typographie et la mise en page des mots brodés pour créer des compositions visuellement intéressantes. Ces compositions textuelles peuvent être abstraites, mais elles évoquent souvent une signification personnelle ou émotionnelle pour l'artiste. *Exploration de la mémoire et de l'introspection*, ses créations textiles fonctionnent comme des paysages mentaux qui cartographient des expériences intérieures, des souvenirs ou des sentiments. Les éléments graphiques, tels que les mots brodés et les compositions visuelles, expriment les pensées et les émotions de manière symbolique et abstraite. En somme, Jessica Rankin utilise la broderie et d'autres techniques textiles pour créer des compositions qui explorent la richesse du langage, de la mémoire et de la cartographie mentale. Ses œuvres combinent des logiques graphiques avec des éléments narratifs et poétiques, offrant une dimension visuelle et tactile à l'exploration de l'intériorité humaine.

Nous avons aussi l'œuvre *Hate and Power Can Be a Terrible Thing* de l'artiste britannique Tracey Emin [e] qui explore l'utilisation de compositions sur tissus et de collages textiles pour exprimer des émotions et des idées personnelles. Emin est connue pour son travail qui explore des thèmes tels que l'intimité, la sexualité, la vulnérabilité et l'identité. Dans cette œuvre en particulier, Emin utilise des logiques graphiques ré-interprétées dans le contexte du textile.

Emin crée des collages de tissus en rassemblant différents morceaux de dentelle et de textiles variés. Ces collages sont réalisés avec une esthétique semblable à celle du collage traditionnel en arts visuels, où des éléments disparates sont réunis pour former une composition cohérente. Ici, la fusion de différents tissus peut exprimer des émotions, des récits ou des connexions émotionnelles. Emin intègre des éléments de codes issus du fanzine dans ses créations textiles. Les fanzines sont souvent associés à une esthétique graphique bricolée et expressive. En transférant ces codes sur des tissus, elle joue avec les conventions visuelles associées à cette culture alternative, utilisant les motifs, les textes et les symboles caractéristiques du fanzine pour exprimer des émotions ou des messages personnels. *Exploration de l'expression émotionnelle*. Les compositions textiles d'Emin servent souvent de plateforme pour exprimer des émotions brutes et intimes. Les choix de tissus, de couleurs, de textures et de motifs peuvent être interprétés comme des métaphores visuelles qui transmettent des états émotionnels, des expériences personnelles ou des réflexions sur le monde qui l'entoure. Questionnement sur le pouvoir et la violence : Le titre de l'œuvre, *Hate and Power Can Be a Terrible Thing*, suggère une exploration des thèmes de la puissance et de la violence. Les logiques graphiques utilisées dans les collages textiles peuvent être interprétées comme une tentative d'exprimer visuellement et symboliquement ces notions complexes. En résumé, l'œuvre de Tracey Emin utilise les logiques graphiques dans son travail textile pour créer des compositions expressives et chargées émotionnellement, explorant des thèmes personnels, sociétaux et émotionnels à travers l'assemblage de textiles, de collages et de codes visuels. Nous pouvons aussi aborder la questions de la technique qui s'adapte au support. Le support permet cette interdisciplinarité de la technique. Certaines techniques de conception, telles que la sérigraphie, peuvent être adaptées à la fois au design textile et au design graphique, bien que leur mise en œuvre puisse varier en fonction du support. La sérigraphie est une technique d'impression polyvalente utilisée à la fois dans le design textile et le design graphique. Lorsqu'elle est

[e]

↑ Hate and Power Can Be a Terrible Thing de Tracey Emin.

appliquée au textile, la sérigraphie implique l'impression de motifs sur des tissus à l'aide d'un écran et d'encre spéciale pour textiles. Pour le design graphique, la sérigraphie peut être utilisée pour imprimer des affiches, des illustrations ou d'autres supports sur du papier ou du carton en utilisant un processus similaire, mais avec des encres adaptées au papier.

L'interdisciplinarité des deux matières

Certaines techniques de dessin et de peinture peuvent être utilisées de manière polyvalente dans le design textile et le design graphique. Par exemple, l'aquarelle, l'acrylique ou le dessin au trait peuvent être appliqués sur du papier pour le design graphique, mais aussi sur du tissu pour le design textile, bien que des ajustements dans le choix des supports et des médium puissent être nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats sur chaque support.

Les techniques de collage et de montage sont également utilisées dans les deux disciplines.

La création de compositions visuelles à partir de différentes textures, formes et images peut être appliquée à la fois dans la conception textile (pour créer des motifs de tissu) et dans la conception graphique (pour la création d'illustrations, d'affiches, etc.).

Les techniques numériques, telles que la conception assistée par ordinateur (CAO), la retouche photo et la conception vectorielle, sont adaptées à la fois au design textile et au design graphique. Elles permettent de créer des motifs pour l'impression sur tissus ou sur papier, de concevoir des illustrations, des logos et d'autres éléments graphiques, offrant ainsi une polyvalence dans la création sur différents supports.

En conclusion, certaines techniques de conception peuvent être adaptées à la fois au design textile et au design graphique. L'interdisciplinarité entre le design textile et le design graphique offre une multitude d'avantages et d'enrichissements mutuels pour les deux disciplines. L'interaction entre le design textile et le design graphique permet aux créateurs d'explorer différentes textures, matériaux et supports. Cela offre une plus grande diversité dans les possibilités de création, en permettant aux artistes de repousser les limites des deux disciplines. L'association des deux disciplines encourage l'innovation dans l'utilisation des techniques de fabrication. Par exemple, l'intégration de nouvelles technologies dans la conception textile ou l'application de techniques traditionnelles de tissage dans le design graphique peuvent aboutir à des résultats novateurs et créatifs. La fusion du design textile et du design graphique élargit le langage visuel disponible pour les artistes. En combinant les motifs, les textures et les couleurs propres au textile avec les éléments graphiques, les créateurs peuvent produire des œuvres d'une grande richesse visuelle et sensorielle. Avec la création de produits hybrides.

L'interdisciplinarité favorise la création de produits hybrides uniques. Par exemple, des vêtements ou des accessoires qui intègrent à la fois des éléments graphiques et des motifs textiles peuvent être créés, apportant une esthétique originale et fonctionnelle. La combinaison du visuel et du tactile permet de raconter des histoires de manière plus immersive. Les designs textiles peuvent incorporer des éléments graphiques pour créer des motifs narratifs, tandis que les designs graphiques peuvent être influencés par la richesse tactile des textiles pour transmettre des messages plus émotionnels. L'exploration croisée des deux disciplines amène les créateurs à repenser leurs processus créatifs. L'échange d'idées, de techniques et de méthodologies encourage l'innovation et la diversification des approches artistiques.

En somme, l'interdisciplinarité entre le design textile et le design graphique permet une synergie créative où les aspects visuels, tactiles, techniques et narratifs se complètent mutuellement.

Cette collaboration offre une plateforme pour l'innovation et l'expression artistique diversifiée, enrichissant ainsi le paysage créatif global. Bien que le textile et le graphisme soient tous deux des domaines artistiques utilisant la composition visuelle, ils diffèrent fondamentalement par leurs médiums et leurs applications. Le textile se concentre sur la création d'œuvres matérielles en utilisant des techniques spécifiques de manipulation de tissus, tandis que le graphisme se concentre sur la création de supports visuels numériques ou imprimés pour communiquer des messages, des marques ou des informations de manière visuelle.

L'interdisciplinarité entre le design graphique et le design textile se manifeste par l'échange et l'intégration de concepts, de techniques et d'esthétiques provenant de ces deux domaines distincts, mais complémentaires. Cette collaboration favorise l'enrichissement mutuel en combinant les éléments visuels, les motifs, les textures et les méthodes de création propres au design textile avec les principes de composition, les techniques de manipulation d'images et de typographie caractéristiques du design graphique. Elle offre ainsi une opportunité de créer des œuvres hybrides, où les motifs, les textures et les couleurs issus du textile peuvent être adaptés et utilisés dans des supports visuels graphiques tels que logos, illustrations, sites web ou affiches. De même, les techniques de composition, d'utilisation des couleurs et des typographies du design graphique peuvent être appliquées à la conception de motifs textiles, de tissus d'ameublement ou de vêtements. Cette collaboration interdisciplinaire permet aux professionnels de ces domaines de repousser les limites de la créativité en explorant de nouvelles approches, en fusionnant les techniques et en offrant des possibilités innovantes pour la conception visuelle, que ce soit dans le domaine du numérique ou du matériel.

↑ Annexe 1 — Des maux à Dire Bea Lema

MAMAN A SONNÉ PLUSIEURS FOIS, AVANT QU'ON NOUS OUVRE FINALEMENT LA PORTE.

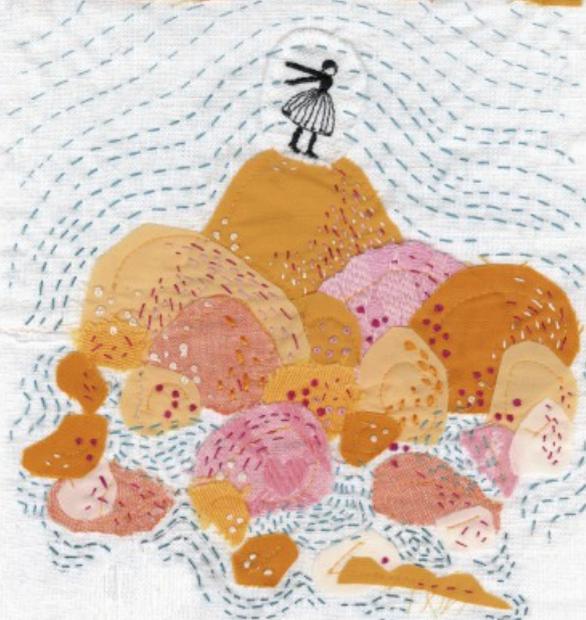

J'AVAIS PEUR, JE NE CONNAISSAIS PAS CETTE FEMME, ET JE NE SAVAIS PAS BIEN CE QU'ON FAISAIT LÀ.

COMMENT TU T'APPELLES ?

VÉRA.

ELLE A GRIMPE SUR LES ROCHERS ET S'EST ÉLOIGNÉE DU RIVAGE.

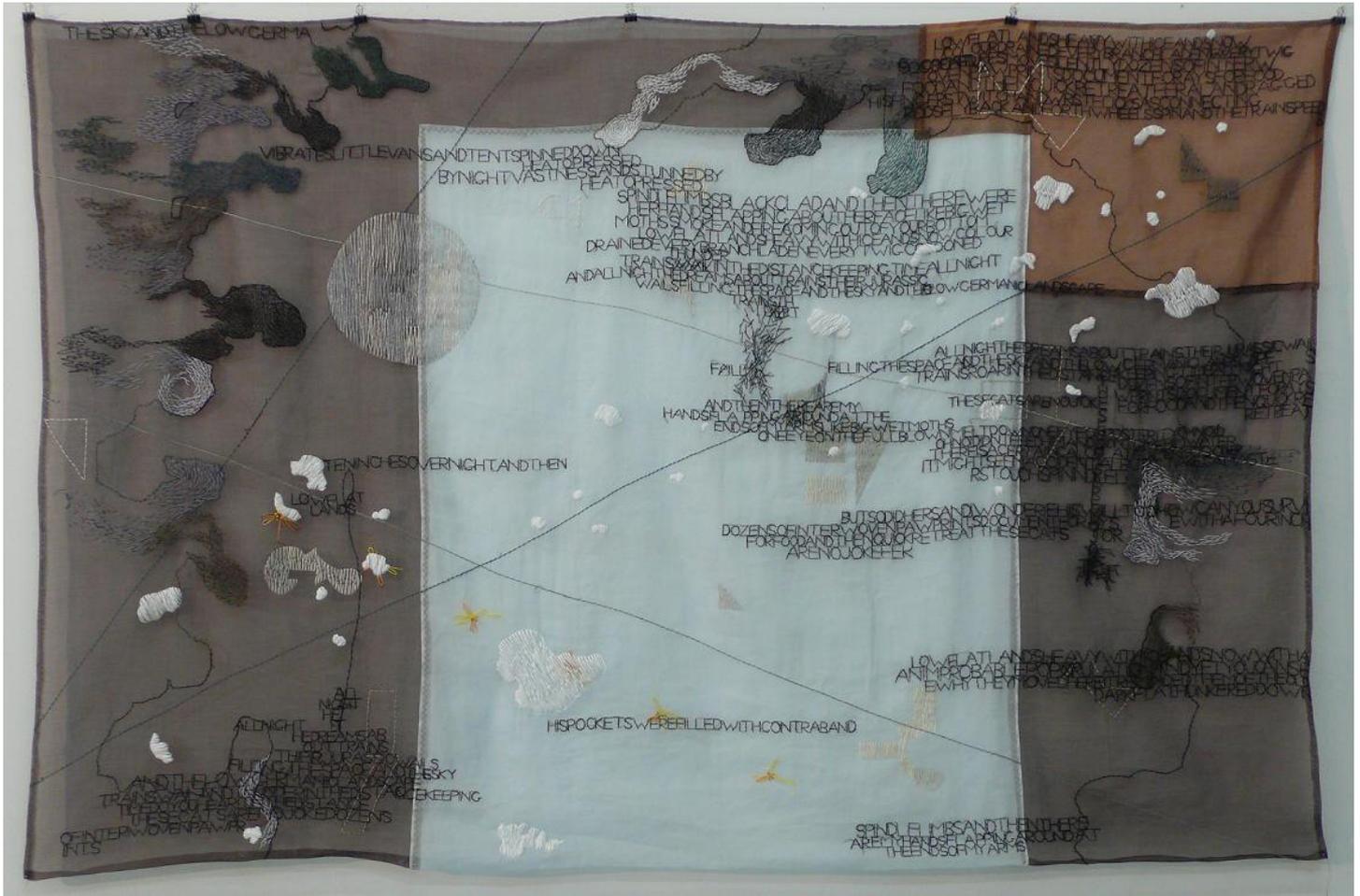
ELLE EST ENTRÉE DANS L'EAU, ELLE VOULAIT SE NOYER ENTRE LES ROCHERS.

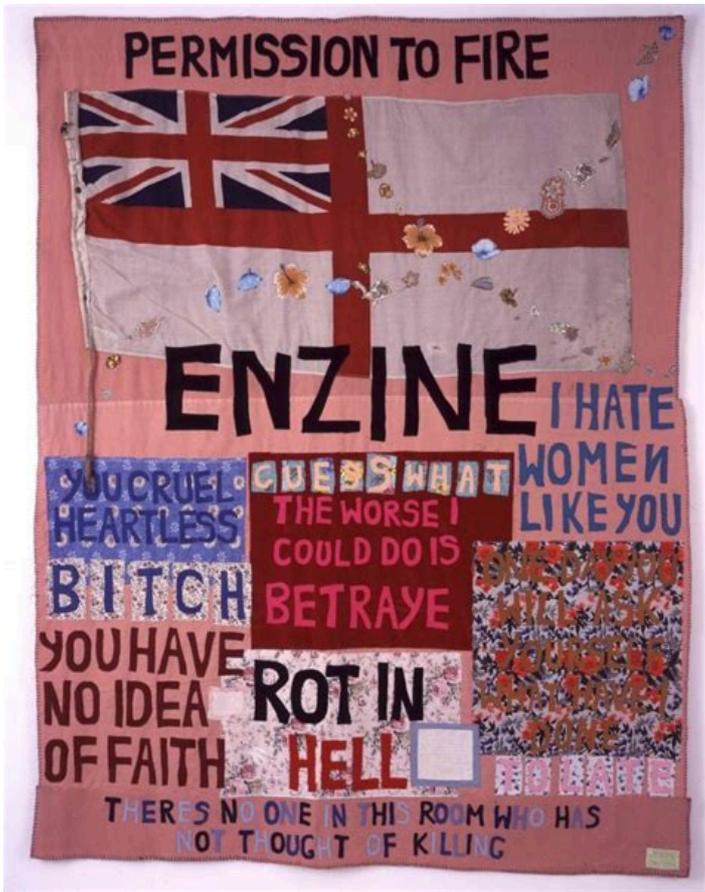
↑ Annexe 2 — Superposition de broderies sur des photographies Diane Meyer

↑ Annexe 3 — Composition visuelle Mary Lee Bendolph

↑ Annexe 4 — Nuages de mots brodés Jessica Rankin

↑ Annexe 5 — Hate and Power Can Be a Terrible Thing de Tracey Emin

Bibliographie

Phaidon editors, Jenelle Porter, *Vitamin T: Threads and Textiles in Contemporary Art*, Londres : Phaidon, 2019, p.101.

Béa Lema, éditions sarbacane, *Des maux à dire*, 2023, consultations de la bd

Charlotte Vannier, éditions pyramide, *de fils en aiguille la broderie dans l'art contemporain*, 2021,p.86

Sitographie

Festival de la BD d'Angoulême : Bea Lema lauréate du Fauve-Prix du Public France Télévisions 2024 pour « Des maux à dire » Article rédigé par Mohamed Berkani France Télévisions – Rédaction Culture [en ligne]. Disponible sur : https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/festival.-de.-bd.-d.-angouleme/festival.-de.-la.-bd.-d.-angouleme.-bea.-lema.-laureate.-du.-fauve.-prix.-du.-public.-france.-televisions.-2024.-pour.-des.-maux.-a.-dire_6329541.html

Mary Lee Bendolph American, born 1935 Darby English and Charlotte Barat (New York: The Museum of Modern Art, 2019) [en ligne]. Disponible sur : <https://www.moma.org/artists/32708>

Remerciements

merci pour votre lecture je tiens à adresser mes remerciements aux personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de ce mémoire.