art textile

La mannequin américaine Bella Hadid a été habillée en direct à l'aide d'un spray pulvérisant une matière qui se transforme en tissu lors du défilé Coperni printemps-été 2023 dans le cadre de la semaine de la mode féminine de Paris (2022)

Bea CAMACHO, *Enclose*, 2005

- Axe 1 → matière, matériaux, matérialité, transformation, procédé
- Axe 2 → corps, enveloppe, représentation, identité, déformation
- Axe 3 → volume, sculpture, espace, échelle, présentation
- Axe 4 → dispositif, processus, action, durée, performance, réception

La matière textile
pour expérimenter, transformer, créer

Comment l’expérimentation d’une matière permet-elle de produire de nouvelles formes ?

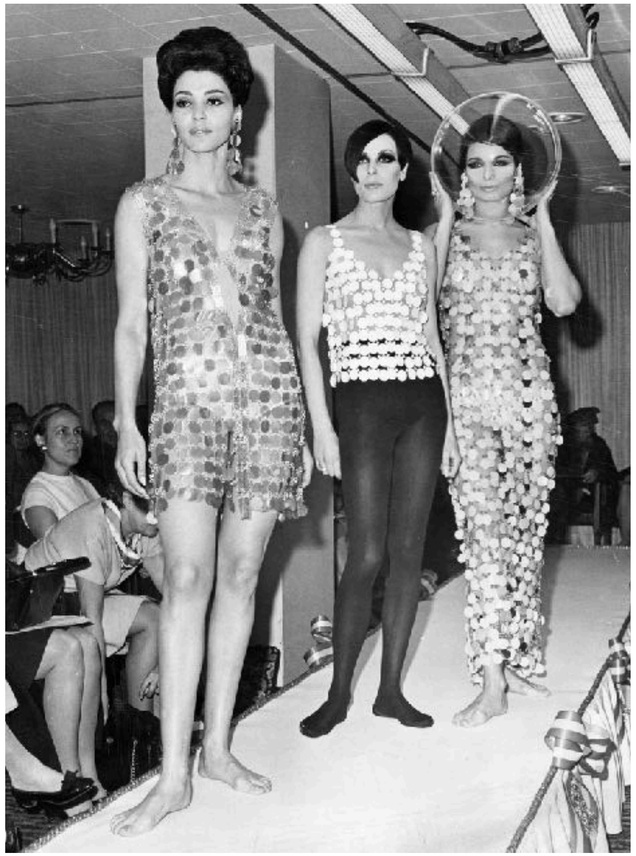

Issey MIYAKE → Une matière à expérimenter

Paco RABANNE → Les matériaux non textiles et procédés de transformation

Magdalena ABAKANOWICZ, *Abakan Orange*, 1971, vue de l’installation, Tate Modern (2022) → Le textile acquiert une autonomie sculpturale et transforme la perception de l’espace.

Jan FABRE, *Mur de la montée des anges*, 1993, scarabées sur fil de fer, 50 × 50 × 160 cm, Museum of Contemporary Art, Anvers → Procédés d'assemblage non textile

Iris van HERPEN → Entre textile, sculpture et technologies numériques

Junya WATANABE → Un système constructif

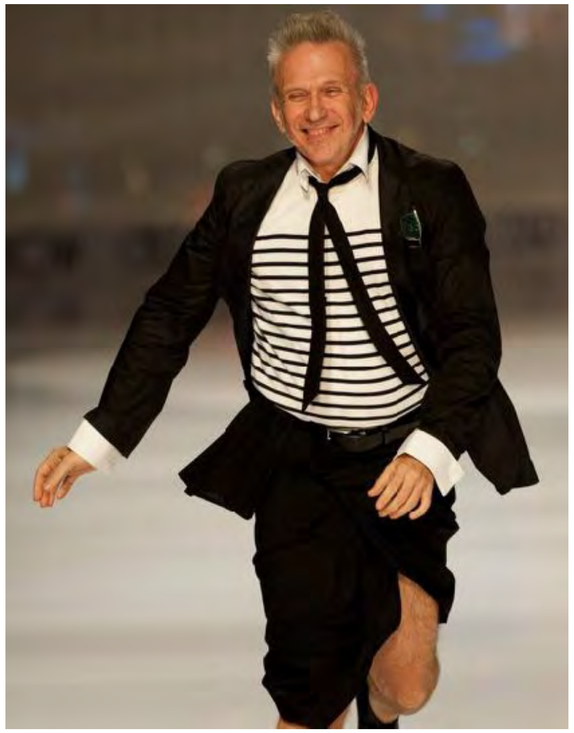
Le vêtement et le corps : envelopper, contraindre, transformer

Comment transformer notre perception du corps et remettre en question ses représentations habituelles ?

Rei KAWAKUBO (Comme des garçons)
→ Déconstruire le vêtement et remettre en question le corps

Jean Paul GAULTIER → Le vêtement comme langage et construction de l’identité

Annette MESSAGER, *Articulés-désarticulés*, 2001-2002, installation réalisée à la Documenta XI de Kassel en 2002, pantins en tissu automatisés, moteurs, câbles, poulies, piques de bois, colonnes en tissu, projecteurs lumineux, ordinateur, 5,6 × 15 × 14 m, Centre Pompidou, Paris → Les figures textiles fragmentées et animées troublent la perception du corps, rendent la présence corporelle ambiguë

Niki de SAINT PHALLE, *La Mariée (Eva Maria)*, 1963, grillage, plâtre, dentelle encollée, jouets divers peints, 226 × 200 × 100 cm, Centre Pompidou → Support d'une construction composite

Du vêtement à la sculpture : construire une présence dans l’espace

Comment le textile peut-il passer d’une fonction d’enveloppe à une présence sculpturale autonome dans l’espace ?

Étienne MARTIN, *Le Manteau (Demeure V)*, 1962, métal, toile de bâche, tissus, passementerie, cordes, cuir, 250 × 230 × 75 cm, Centre Pompidou, Paris → Le manteau devient un volume sculptural autonome, évoquant une enveloppe protectrice ou une extension du corps

Michel AUBRY, *Le Manteau d'Albrecht Dürer*, 2005, sculpture murale, laine, fourrure, coton, doublure en application de satin et perruque, Fond National d'Art Contemporain Autoportrait à la fourrure → Dialogue entre œuvre historique et création contemporaine

Albrecht DÜRER, *Autoportrait à la fourrure*, 1500, huile sur bois, 66,3 × 49 cm, Alte Pinakothek, Munich

Lucy ORTA, *Refuge Wear - Habitent*, 1992, polyamide enduit d'aluminium, polaire, perches télescopiques en aluminium, sifflet, lanterne, boussole, 125 × 125 × 125 cm
→ La fonction de protection rencontre des enjeux plastiques, sociaux et architecturaux

Sylvie FLEURY, *Sans titre*, 2021, tapis, chaussures, fauteuil

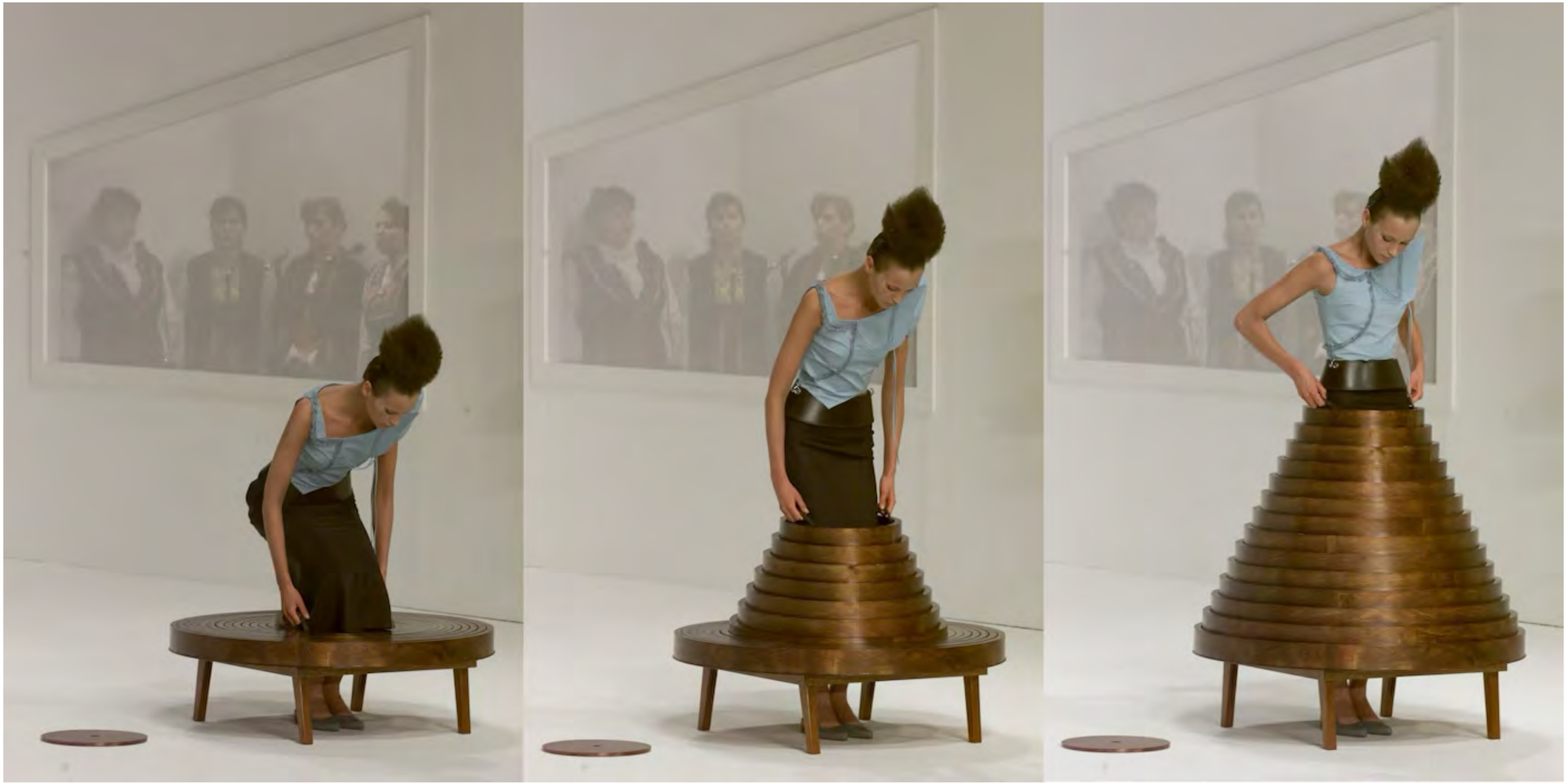
Sylvie FLEURY, *Holographic*, 2021

Sylvie FLEURY, *Chevaleresse*, jambe de mannequin,
peinture de carrosserie, imperméable Margiela, 95 × 80 × 40 cm,
Thaddaeus Ropac, Londres → Les codes de la mode et les objets associés sont
déplacés dans le champ de l'art dans une démarche de réappropriation artistique

Le textile en action : dispositif, performance et expérience du spectateur

Comment l’action, la transformation et la mise en scène peuvent-elles faire du textile un dispositif artistique ?

Hussein CHALAYAN → Un dispositif, objet et performance

Bea CAMACHO, *Enclose*, 2005, performance-vidéo, 11h → Le geste, la durée et l'enveloppement du corps, articulant le textile à l'action, participent à la construction de l'œuvre

KIMSOOJA, *Cities on the Move: Bottari Truck*, 2000, camion de 2,5 tonnes avec des bottaris empliés, vue de l'installation à la Rodin Gallery, Séoul → Les tissus et les paquets évoquent le déplacement et le transport

KIMSOOJA, *Encounter – Looking Into Sewing*, 1998-2002, sculpture performative, couvertures coréennes usées Korean, mannequin, 165 x 80 cm, Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz (2017)
→ Le textile comme enveloppe du corps et support de mémoire

Le textile comme mémoire et construction culturelle

Comment le textile peut-il devenir un support de mémoire, de références culturelles et de nouvelles significations artistiques ?

Woman Shooting Cherry Blossoms, 2019, sculpture unique en fibre de verre, textile en coton imprimé à la cire hollandaise, globe coloré à la main sur mesure, acier, laiton, zamak, bois, résine et soie, 244 × 193 × 436 cm

Yinka SHONIBARE CBE, *The Swing (after Fragonard)*, 2001, Mannequin, costume en coton, 2 pantoufles, siège pivotant, 2 cordes, brindille de chêne et feuillage artificiel, 330 × 350 × 220 cm, Tate, Londres → L'œuvre met en relation l'histoire de l'art, les conventions vestimentaires et les questions culturelles

Vivienne WESTWOOD → Le détournement, la référence historique et la subversion

Annette MESSAGER, *Histoire des oreillers,* 1995, Galerie Marian Goodman, Paris (2026) → La portée symbolique des objets textiles ordinaires

Muriel BAUMGARTNER, *Corset rouge n°1*, 2009, œuvre textile, gravure sur plexiglas, papier et fil rouge, 33 × 33 cm, FRAC Normandie → La matérialité de la représentation : le fil et le tracé matérialisent le dessin du vêtement

Ruriko MURAYAMA, *Robe d'Amour*, 2004, tissus teints à la main, des broderies, des perles, de la dentelle et des fleurs artificielles → L'accumulation et la transformation du vêtement en objet singulier

COMME des GARCONS Ruriko Murayama Floral Print Skirt Multi-Color

art textile × arts plastiques