

LES 4 ÉLÉMENTS NOS MAINS À L'UNISSON

PRÉSENTATION

Ce beau projet est né de l'alliance de quatorze artisans d'art qui ont conjugué leurs talents et savoir-faire pour concevoir des créations uniques en lien avec les quatre éléments que sont la terre, l'eau, le feu et le vent.

Pour chaque tenue, les matières premières issues de la nature ont été choisies avec soin et sublimées par le travail minutieux de chaque artisan. Cela a été pour tous comme une évidence de traduire la richesse naturelle de chaque matériau à travers les quatre éléments, symboles de vie, mais aussi source d'inspiration humaine et artistique.

Ce travail représente l'unité dans la création. L'association d'artisans issus d'univers si différents a permis de créer des pièces uniques. Chaque tenue imprégnée de techniques et matériaux variés révèle une harmonie, de la même manière que les quatre éléments fusionnent dans la nature et symbolisent l'unité de la Terre.

- Toutes les assises des tenues ont été créées par Catherine Simon, tapissière.
- Les croquis des tenues, la réalisation et l'assemblage des formes de base ainsi que le choix des gammes de couleurs pour chaque création ont été proposés par Alyss Jasmin, styliste-designer textile.

LE VENT

L'habit du Vent est fait à partir de coton. La gamme gris-blanc rappelle les couleurs du ciel lumineux ou tempétueux et les nuages poussés par le vent. Cette tenue se veut faire le lien entre la Terre et le ciel et constitue un appel à l'élévation de l'âme. Elle propage l'amour et la bienveillance.

Les manches et jambes en organza de soie blanc délicatement peint au pinceau avec un dégradé de gris apportent légèreté et fluidité à l'ensemble et lui confèrent une note aérienne et vaporeuse.

Pour transmettre l'idée de mouvement, on retrouve sur le dos, le cœur et la poche des broderies berbères réalisées à la main dans du fil de coton gris clair et gris foncé, avec des pointes dorées (fil métallisé or) pour évoquer la lumière et l'éclat du ciel ensoleillé. Ces broderies sont mises en valeur par des mini-encadrements de cartons très fins (papiers « lamali » ou japonais « washis ») reprenant des formes d'éventail tourbillonnant qui peuvent évoquer les moulins à vent ou les girouettes. Ces mini-encadrements (15 x 15 cm environ) ont été réalisés à partir de techniques contemporaines. Les trois cadres sont fixés au fil de coton sur la veste. Telles des fenêtres qui s'ouvrent, ils sont une invitation au voyage dans les airs.

Les touches dorées qui parsèment le dos rappellent le doré des broderies et transportent vers la Voie lactée ou les étoiles. La couleur or est également reprise dans le grand col qui repose largement sur les épaules, fabriqué dans un long fil de laiton très fin (4 mm de diamètre) pour créer un appel vers le haut, le ciel, le firmament. Le fil de laiton a été mis en forme à la main et au maillet, assemblé par brasure à l'argent, martelé et poli pour apporter un effet de scintillement.

L'idée d'envol et de légèreté est accentuée par la nuée de papillons en origami (une trentaine), fixés sur le col grâce à des cordes à piano en acier. Les papillons sont de différentes tailles, pliés dans du papier japonais de type washi, de couleur dominante blanche avec des motifs irisés argentés, des motifs de vagues, ou des paillettes dorées. L'ensemble est attaché par des boutons pression sur la veste.

La finition de l'encolure et du bas de la veste consiste en un passepoil doré qui fait écho aux broderies et au col.

Symbolique des motifs brodés, inspirés de la broderie berbère et japonaise (sashiko), des encadrements et des origamis

- Le motif « Tassa » représenté sur le costume du Vent symbolise le cœur « poétique » chez les Berbères, le foie (comme les papillons dans le ventre). Il véhicule le message suivant : « Le cœur (l'amour, la tendresse) est un sentiment utile dans l'équilibre de notre Univers. »

Sur le costume du Vent, on retrouve logiquement le motif Tassa sur le cœur, où est sa place ; dans le dos, tel un moulin à vent qui diffuse la bienveillance, l'amour ; et au niveau de la poche, qui permet de prendre et diffuser à profusion.

- Dans la tradition japonaise, les créations en origami s'offrent en témoignage d'amour ou d'amitié.
- Un des mini-encadrements reprend la technique en biseau dit « de Bali », ou en pointe au niveau du cœur : les pointes du cadre rappellent celles de la veste et diffusent l'amour.

SONT INTERVENUS SUR CETTE CRÉATION :

- ★ **Isabelle Vincent**, encadreuse d'art, créatrice d'origamis
- ★ **Emmanuel Dhellin**, artisan du métal (Atelier ED)
- ★ **Rachida Amazzal**, tatoueuse textile (Berbera Design)
- ★ **Alyss Jasmin**, styliste-designer textile

Tissus

Broderie

Encadrement

Papillons

Col en métal

LE FEU

L'idée directrice était de représenter à travers cette tenue la dualité du feu, qui réchauffe et brûle à la fois, qui fascine autant qu'il effraie. Cette dualité est évoquée par le choix des couleurs et des matières (le verre/les émaux a priori « froids » qui s'opposent aux matières chatoyantes que sont le tissu et la soie). Il s'agissait aussi de symboliser l'idée de mouvement, des flammes qui dansent.

Le choix s'est porté sur un drapé de mousseline de soie orange moiré qui permet d'évoquer ce mouvement et cette fluidité, les ondulations de la matière rappelant les ondulations d'un corps qui danse. La gamme de couleurs est évocatrice du feu et des flammes : du jaune au brun, en passant par le rouge-orangé et le noir calciné.

Sur cette structure viennent s'incruster des flammes en faïence de terre noire, peintes aussi en rouge, jaune, vert (couleur insoupçonnée du feu, mais pourtant bien présente), souples comme si elles volaient. Fines et ondulées, ces flammes en émail semblent s'animer et danser sur la robe.

Des flammèches en mousseline de soie rigidifiée et des flammèches de verre, très lumineuses, aux couleurs si changeantes, ravivent discrètement l'éclat de la tenue, comme un feu qui repart après s'être doucement éteint. Des éclats de verre transparent aux fines arêtes, colorés ou non, jouent avec la lumière, tels de petits diamants dont l'éclat si fin révèle au gré de l'ambiance lumineuse comme des milliers de petits flashes multicolores. Ces flammèches surmontées d'éclats de verre ont été cousues sur la tenue avec du fil de pêche fin.

Des flammes en mosaïque rouge, jaune, orangé viennent compléter le tout. Elles sont faites à partir d'émail brut.

Le bustier en trompe-l'œil rappelle par ses motifs et ses couleurs les flammes et le bois brûlé. Les cernes des arbres sont peints sur le tissu. On a ainsi la vision d'un tronc qui s'embrase sous les flammes virevoltantes.

SONT INTERVENUS SUR CETTE CRÉATION :

- ★ Geneviève Chevallier, céramiste-sculpteur
- ★ Anne-Marie Tassy, maître verrier
- ★ Mireille Moussillac, peintre sur mobilier (MireilleDécoMeubles)
- ★ Patrick Abat Diaz, mosaïste (Mosaïc Concept)
- ★ Alyss Jasmin, styliste-designer textile

Corset

Jupe

Flamme mosaïque

Flamme céramique

Flamme verre

L'EAU

— **A**vec cette tenue, nous plongeons dans un océan de laine feutrée, sur une base de satin de soie peint à la main avec un dégradé de bleu. En bordure de la jupe, le drapé d'organza de soie blanc rappelle l'écume des vagues.

Le défi était de donner au feutre, une matière généralement associée à la rigidité et à l'opacité, l'apparence de l'eau, fluide et transparente. Pour y parvenir, le choix s'est porté sur une base en soie mousseline, sur laquelle ont été « dessinées » des

vagues écumeuses avec des laines bleues de différentes teintes, soulignées par les fibres de la soie et de la viscose. Le tout en couches très fines afin de ne pas alourdir la matière.

Trois poissons argentés sont cousus sur le buste. Ils sont réalisés en feuille d'aluminium mise en forme au maillet puis martelée et polie afin de donner un effet d'écailles.

Vingt-trois éléments composent le banc de poissons qui chasse sur la hanche gauche et l'arrière de la robe. Les poissons ont été réalisés dans de l'aluminium découpé, percé, satiné et martelé pour donner un effet « peau de requin ». On les voit évoluer dans six positions différentes et ils sont reliés les uns aux autres par des anneaux soudés en laiton patiné. L'ensemble reste assez mobile.

La vie marine foisonne grâce aux perles et nombreux cabochons répartis sur le costume, qui évoquent les coraux, le plancton, les méduses... Les cabochons relèvent de la technique du soufflage et de l'implosion et sont montés sur aimants.

Sur la hanche droite, une plaque de verre nervurée dans les tons corail fait scintiller la tenue en jouant avec la lumière, comme l'eau qui étincelle au soleil et offre ses reflets magiques. Le métal mis en forme et martelé vient sertir cette plaque de verre. La surface polie du verre rouge et les facettes du métal jouent en duo avec la lumière.

La femme océan porte un collier de perles en verre creuses de tons bleus qui descend de l'épaule à la hanche. Ces perles ont été réalisées avec la technique du filage. L'air est enfermé à l'intérieur du verre. Cette technique associée à la transparence du verre amènent un effet bullé.

SONT INTERVENUS SUR CETTE CRÉATION :

- ★ **Alyss Jasmin**, styliste-designer textile
- ★ **Christine Guillaumin**, fileuse de perles
- ★ **Issa Mouradian**, feutrière
- ★ **Emmanuel Dhellin**, orfèvre-métallier
- ★ **Anne-Marie Tassy**, maître verrier

Robe

Perles

Écailles métal et autres pièces métal

Verre sur pièce en métal hanche

LA TERRE

Entre force et fragilité, cette tenue se veut un hommage à la Terre qui nous abrite et nous bouscule parfois. Nous sommes au cœur même de la Nature, avec l'évocation de ses différentes matières brutes : la roche, le bois...

Le costume de la Terre se dévoile en une multitude de couches qui s'enroulent autour du bustier et du bas de la robe. Ces différentes superpositions de matières évoquent les strates géologiques qui constituent notre planète. La gamme de couleurs s'étale du blanc au brun.

La structure repose sur de la toile de jute doublée par un drap de coton. Un drapé de crêpe de soie épais, peint à la main selon la technique du batik, donne une note de légèreté au caractère « brut » de l'ensemble.

Sur la toile de jute, ont été déposées au pinceau des terres de différentes tonalités, telle une œuvre abstraite, s'enroulent des terres cuites noires, brunes et blanches craquelées ou gravées, des décors en placage de ronces et des loupes de différentes essences de bois, simulant les fêlures et plissements de la Terre. Ces failles peuvent symboliser la tectonique des plaques qui provoque parfois les séismes, ou la terre craquelée par la sécheresse. Les terres qui côtoient les nœuds et veinures du bois rappellent également les couches géologiques.

Une bretelle en mailles géométriques déstructurées est posée sur les deux épaules et des plaques de laiton découpées inégalement sur le buste rappellent le doré brillant de la bretelle.

De la partie basse de la robe, montée avec des cerceaux, surgissent des baleines en bois.

SONT INTERVENUS SUR CETTE CRÉATION :

- ★ Alyss Jasmin, styliste-designer textile
- ★ Catherine Simon, tapissière
- ★ Corinne Halliez, créatrice de bijoux
- ★ Rachel Hovhannessian, céramiste-potière
- ★ Dany Denis, ébéniste

Robe tissus

Céramique

Bois

Bretelle bijou et pièces métal

UN PEU PLUS SUR...

Alyss

Passionnée par la soie depuis mon plus jeune âge, je réalise des tenues complètes à partir de soie blanche. Une maîtrise des techniques de peinture sur soie associée au savoir-faire de la confection sur mesure, et les robes prennent vie.

Anne-Marie

Un vitrail comme une partition que vient interpréter la lumière, que je crée, répare et restaure dans mon atelier. Je transmets ma passion pour cet art millénaire et pourtant si moderne à travers des cours, stages et ateliers-découverte.

Catherine

Le métier d'artisan tapissier-garnisseur consiste à rénover les chaises, fauteuils ou canapés, en mettant la carcasse du siège à nu, et en réalisant ensuite sa garniture en crin ou en mousse, selon un certain nombre d'étapes et de savoir-faire. L'objectif étant d'obtenir un meuble à l'esthétique correspondant à son style, mais surtout confortable.

Christine

Attirée par la magie du verre en fusion, de sa lumière, de sa transparence et de ses multiples combinaisons, je fonde mon entreprise en 2013. Je réalise des perles en verre que je monte au gré de mon inspiration sur des articles Art de la table ou de décoration, et je réalise des bijoux contemporains. Je participe à des salons, marchés de Noël, organise des portes ouvertes de mon atelier et dépose mes créations dans divers magasins.

Corinne

Après de nombreuses années en entreprise en tant qu'ingénieure en agro-alimentaire, je me suis formée aux techniques traditionnelles de la bijouterie. Si mon travail s'inspire parfois de mes connaissances scientifiques, le métal me permet également d'exprimer mon attrait pour l'architecture et le design, le monde minéral et la botanique. Mes bijoux sont graphiques, empreints de caractère et intemporels.

Dany

Ébéniste-restaurateur, mon atelier propose la restauration de mobilier et d'objets anciens de tous styles (marqueterie, sculpture, vernis).

Emmanuel

Métallier-ferronnier, orfèvre. Diplômé d'une école de design puis formé dans l'atelier de mon père lui-même artisan, j'interviens depuis plus de vingt ans auprès de clients artistes ou professionnels du luxe et de la décoration, réalisant des trophées, des épées d'académicien, du mobilier (consoles, miroirs, luminaires...), des objets de culte (tabernacles, calices, chandeliers, autels...). J'ai développé parallèlement une activité de métallerie-ferronnerie tournée vers les particuliers, en proposant des créations et dessins originaux (portails, escaliers, rampes, verrières, bibliothèques, tables...).

Geneviève

Adhérente des Ateliers d'Art de France et inscrite à la Maison des Artistes, j'ai créé en 1980 un atelier de céramique qui propose des cours pour adultes et enfants. Je coache aussi des professionnels et réalise des pièces uniques ou en petites séries pour des boutiques et galeries.

Isabelle

J'ai commencé l'encadrement en 2000. Ce qui au départ était un loisir est devenu une passion et un métier : en 2009, j'ai créé mon entreprise. Entre création, art et décoration, je recherche un équilibre et une harmonie pour faire du sujet à encadrer une œuvre unique.

Mon attirance pour le papier m'a naturellement conduite vers l'art de l'origami, ses pliages complexes et ses créations multiples. Je donne vie à des carrés de papier, les transforme, les assemble, afin de créer des objets de décoration uniques (guirlandes, mobiles, aquariums, cadres, décorations de Noël, origami sous cloche...) pour une ambiance zen et poétique.

Issa

Le feutrage artisanal de la laine, découvert par un heureux hasard il y a bien des années, m'a séduit sur le champ. Il est devenu mon outil d'expression pour créer des accessoires de mode et de décoration aux multiples formes et textures, tantôt translucides, quand le feutrage est intégré à de la soie, tantôt opaques ou en volume. Je trouve une satisfaction à travailler une matière si douce et chaleureuse et je transmets mon savoir-faire dans le cadre de stages et d'ateliers.

Mireille

Peintre sur meubles, je donne une seconde vie aux meubles avec une couleur, une patine, un motif. La peinture sur mobilier permet de rendre le meuble unique et personnalisé.

Patrick

Mosaïste artisan d'art animé par le thème de la nature, je taille manuellement chacune des tesselles (petits cubes de pierre) qui composent mes œuvres. Les roches ornementales, smalti et ors de Venise utilisés rythment et illuminent mes compositions.

Rachel

Céramiste chez « Un P'tit Pot », je réalise de la céramique culinaire depuis 2019, toujours en quête d'une nouvelle forme et d'un nouvel émail.

Rachida

Après une expérience professionnelle de dix ans dans une maison de couture française à Paris, j'ai créé Berbera Design. Je propose des créations slow déco, slow life. Ma signature : des motifs symboliques que je crée. L'ADN de ma signature : la transmission d'un héritage berbère dans le respect de la nature. Je tatoue mes créations comme les femmes berbères tatouent leur visage, leur artisanat, leur demeure, de symboles et de messages où se mêlent rituels, traditions et superstitions en lien avec la nature.