

HEAR

Haute école
des arts du Rhin

Ven. 15, sam. 16
& dim. 17 mars 2024

Suivez le fil de la HEAR

Exposition de pièces personnelles et d'explorations
techniques d'étudiant·es et diplômé·es.

Coordination pédagogique : Christelle Le Déan,
Cléo Huet et Olivier Létang

Suivre le fil tout en le tissant

Alors que l'édition 2024 de « Suivez le fil » termine d'installer dans la cité ce festival de tous les textiles, la HEAR est particulièrement heureuse d'en rejoindre la programmation en mobilisant son département Design textile. Pour cela, elle propose une exposition qui contribue à la célébration mulhousienne de ce patrimoine vivant et actif qu'est le textile, et, d'une certaine manière, elle propose elle aussi de suivre des fils :

D'abord, vous le constaterez dans les pages de ce livret, la HEAR déroule des fils narratifs racontant quelques projets réalisés ces dernières années par les étudiant-es : des productions artistiques pour le textile sont réalisées depuis le 19e siècle dans notre école d'art et design créée par les industriels locaux, et il fut donc facile de trouver quelques œuvres passées à partager !

Ensuite la HEAR propose de suivre le fil qui relie les étudiant-es aux entreprises du territoire. Là aussi, il y avait du choix tant il est vrai que la formation « par le projet » que suivent les étudiant-es de la HEAR ne cesse de croiser les acteurs socio-économiques de la filière textile. Et là aussi le fil devient une ligne qui relie, occasionne des suites, donne parfois lieu à des années de fructueuses collaborations...

Cette exposition montre aussi que le lien entre l'école et ses diplômé-es ne se coupe jamais : parfois longtemps après leurs diplômes, les étudiant-es devenu-es jeunes professionnel-les, montrent le chemin aux étudiant-es en cours de cursus, les accueillent dans leurs projets, leurs passent le relais...

Est-ce parce que le textile existe fondamentalement via des trames, des croisements, des boucles ?... Toujours est-il que les personnes qui passent par la HEAR y reviennent, y repassent, entretiennent entre elles, avec leurs ancien-nes professeur-es et avec les nouveaux-elles étudiant-es, des rapports de solidarité : il est question de textile jusque dans la trame humaine qui se tisse entre les acteur-rices des projets, et cette exposition pointe aussi cela. Enfin, l'exposition propose également de suivre le fil qui nous conduit vers le futur – ou plutôt les futurs, tant ils doivent être pensés aujourd'hui au pluriel et dans une multiplicité de possibles. Car ce qui apparaît dans les travaux des diplômé-es du département textile, c'est aussi des façons de construire et produire qui évitent de prolonger le drame actuel de l'Anthropocène. Soit des pratiques soutenables, non prédatrices et autorisant l'optimisme pour ce qui arrive. Des pratiques qui s'inscrivent dans leur biorégion, qui refusent de dépenser du carbone, qui reconnectent les espèces entre elles (avec, par exemple, la laine qui passe des corps des moutons à celui des humains). Bref, des pratiques qui lancent des dynamiques et participent à des élans, des pratiques qui permettent de penser le textile comme une filière de demain.

Avec cette exposition, on « suit » le fil donc, mais on le voit également pour ainsi dire apparaître, comme tissé sous nos yeux – et ce fil essentiel nous permet de relier passé, présent et futur.

Stéphane Sauzedde,
directeur de la HEAR

L'exposition s'organise autour de quatre thématiques – Diplômes, Partenariats, Pédagogie et process, Recherche transversale – et couvre trois années de recherche en Design textile. Elle est également l'occasion de restituer au grand public les collaborations menées avec les entreprises partenaires : Corderie Meyer-Sansboeuf, Digora + Tech4Gaia, DMC, Garnier-Thiebaut, Manufacture Hartmann Euro TF, Tissage des Chaumes.

DIPLÔMES

Sur son site de Mulhouse, la Haute école des arts du Rhin accueille la mention Design textile, dont le contexte historique économique et géographique au « pays des trois frontières », lui confère un caractère unique. Héritière d'une école créée dans le premier quart du XIXe siècle par la Société industrielle de Mulhouse, la mention Design textile s'inscrit dans le prolongement d'une aventure textile sur laquelle s'est fondée la réussite économique de Mulhouse à travers l'industrie textile. Elle est l'une des trois écoles françaises qui accueille sur concours des étudiant·es spécialisé·es pour des formations en Design textile conduisant aux Diplôme National d'Art et Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique.

DNA, grade Licence

Outre les enseignements fondamentaux, la pédagogie de projet y est au cœur de la dynamique d'apprentissage. Elle favorise l'acquisition de méthodologie à travers des expériences à échelle réelle, tout en stimulant le dialogue et la compréhension des milieux et filières textiles.

DNSEP, grade Master

L'objectif principal du master a pour but de faire émerger le projet personnel de l'étudiant·e et de lui permettre de se positionner dans le champs du design et de la création textile contemporaine, tout en s'inscrivant dans les différents réseaux professionnels de création, de production et de diffusion textile.

Liste des exposantes diplômées

Marine FUCHS-NIEDER

Strasbourg

 [marinenieder](#)

Dorothee HALLER

Mulhouse

 [dorotheehaller](#)

Anne-Claire NOYER

Bruxelles

 [le.bisous](#)

Marguerite OUTHENIN CHALANDRE

Paris

 [margueriteoc_studio](#)

Salomé RZEPECKI

Nancy

 [salome.rzepecki](#)

PARTENARIATS

La mention Design textile explore l'ensemble des possibles liés au réemploi et à la circularité, à l'utilisation des matériaux biosourcés et à la relocalisation de filières textiles en s'appuyant sur un réseau de structures partenaires (Corderie Meyer-Sansboeuf, Digora + Tech4Gaia, DMC, Garnier-Thiebaut, Manufacture Hartmann Euro TF, Tissage des Chaumes, Akosombo Industrial Company Limited – Ghana, Pôle Alsace Textile, Made in Grand Est, parcs naturels régionaux de la Moselle et du Haut-Languedoc, Musée de l'Impression sur Étoffes, etc.). La pédagogie de projet encourage une approche holistique où histoire et société, matériaux et usages, techniques et production favorisent la connaissance des milieux et filières.

● **DMC – Amazing waste**

Fondée à Mulhouse en 1746, DMC est une entreprise leader dans le monde de l'industrie de la broderie. Elle produit les meilleurs fils à broder au monde dans l'usine qu'elle a toujours utilisée et exporte dans plus de 60 pays sur les cinq continents.

Objectifs

Inscrivant son développement dans une considération de l'upcycling/recycling, DMC a proposé aux étudiant·es de la HEAR d'interroger l'usage possible de fils jugés non conformes pour la vente selon les critères qualité de DMC et se présentant compressés sous forme de grands ballots polychromes. Ainsi, des étudiant·es de 3e et 4e année de la mention Design textile ont mené une réflexion sur la valorisation de ces fils déclassés à travers la création d'objets de communication

emblématiques pour l'entreprise, pouvant être édités en séries limitées ou sélectionnés en tant que « pièce unique ».

Acteur·rices

DMC : Isabelle Stahl, directrice marketing, Jean-Luc Barbier, directeur de production, Marie-Dominique Procureur, designer en charge de coordination du projet, HEAR : Christelle Le Déan, designer et enseignante, les étudiant·es en années 3 et 4 Design textile en 2022-2023.

● **Digora + Tech4Gaia – Data textile**

L'entreprise Digora, experte des bases de données et du *data management*, accompagne les entreprises dans leur stratégie de gestion des données, sur leurs enjeux de performance, de sécurité, et de disponibilité du système d'information. La start-up Tech4Gaia, spécialisée dans la collecte de données environnementales, a créé un dispositif connecté à placer dans les ruches pour suivre l'activité d'une colonie d'abeilles et afin de préserver les pollinisateurs en assistant les apiculteurs dans la gestion de leurs ruchers.

Objectifs

Ce projet, qui a engagé la mention Design textile de Mulhouse et l'atelier de Didactique visuelle de Strasbourg, avait pour but d'explorer les potentialités du savoir-faire et des matières textiles dans l'expression de données numériques.

Acteur·rices

Digora : Gilles Knoery, président, Valerie Glaentzlin, responsable marketing, Pierre Riff et Pierre Sallerin, ingénieurs. Tech4Gaia : Farid Maniani, directeur. HEAR : Christelle Le Déan, Mirjam Spoolder et Dagmara Stéphan (Design textile),

Aurélie Gasche et Olivier Poncer (Didactique visuelle), les étudiant-es en année 4 des deux options en 2022-2023.

● **Manufacture Hartmann Euro TF – *Metamorphosis***

L'entreprise d'ennoblissement munstérienne Manufacture Hartmann Euro TF (Texunion), fait partie du patrimoine industriel et culturel de la région depuis 1785. Si sa notoriété s'est bâtie autour de la création d'indiennes aux couleurs vives, aujourd'hui la manufacture propose d'ennoblir les tissus, à travers le blanchiment, la teinture, l'impression et les apprêts, afin de leur donner des propriétés physiques et esthétiques spécifiques.

Objectifs

S'emparer de l'Histoire et se l'approprier, métamorphoser les motifs des indiennes (étouffes de coton peintes ou imprimées en vogue aux ^{XVII^e}-^{XVIII^e} siècles) pour en faire des compositions contemporaines, voici le défi qu'ont dû relever les étudiant-es en vue d'une édition capsule sous le signe de la HEAR.

Acteur-rices

Manufacture Hartmann Euro TF : Anastasie Leimacher et Hervé Ladoué, responsables commerciaux, HEAR : Mirjam Spooler, artiste et enseignante en Design textile, Thierry Ballmer, enseignant en Design, les étudiant-es en année 3 Design textile en 2022-2023.

● **Garnier-Thiebaut – Voyage *culinaire & Animal critique***

Spécialiste du linge de maison, Garnier-Thiebaut tisse depuis près de 200 ans

au cœur des Vosges des damassés de coton qui apportent aux intérieurs élégance, fantaisie et qualité de vie. De la création de nouveaux dessins à la confection des finitions en passant par le tissage et la réalisation des couleurs, Garnier-Thiebaut maîtrise l'ensemble de sa chaîne de production.

Objectifs

À partir de deux thématiques au choix, les étudiant-es sont invité-es à créer des jacquards appliqués à des produits d'usage pour l'art de la table (torchons, nappes, serviettes, etc.). Tout en privilégiant des cibles différentes (clientèle professionnelle ou particulière), les projets devaient se trouver en affinités avec les valeurs intrinsèques de la marque. Certains ont pu faire l'objet d'une production, sous forme d'échantillons, avec les moyens techniques de l'entreprise.

Acteur-rices

Garnier-Thiebaut : Bertrand Plaze, directeur de production, Hervé Levenez, chef de produit grand public, Dorothee Haller, designer, HEAR : Christelle Le Déan, designer et enseignante en Design textile, les étudiant-es en années 3 et 4 Design textile en 2023-2024.

● **Tissage des Chaumes – *La laine, principe de réalité***

Tissage des Chaumes (groupe Velcorex) était un atelier de tissage artisanal situé à Sainte-Marie-aux-Mines dans le Val d'Argent, et disposant d'un savoir-faire unique dans le domaine du tissage artisanal de luxe.

Objectifs

Pierre Schmitt, fondateur du groupe Velcorex, a initié une collaboration ciblée

afin de créer des accessoires et tissus tweeds pour son catalogue de mode, mettant en valeur la laine française dans le domaine du luxe. Sous la houlette de Catherine Malecki, directrice artistique, les étudiant-es ont rencontré des éleveurs, appris des techniques artisanales de filature et contribué à la création de nouveaux fils pour leurs projets. De surcroît, l'accès aux archives de Sainte-Marie-aux-Mines et la visite des ateliers de tissages ont enrichi le processus créatif en permettant aux étudiant-es d'explorer les dimensions anthropologiques, économiques et créatives de la filière laine (considérée comme une « matière universelle »), et de comprendre les contraintes de fabrication en ré-interprétant le patrimoine textile.

Acteur-rices

Pierre Schmitt, fondateur du groupe Velcorex, Catherine Malecki, directrice artistique de Tissage des Chaumes, entreprise Bronner spécialisée en peignage et filature de mohair à Linthal, filature Lucien Albouy à Castres, Christelle Le Déan, Mirjam Spoolder et Dagmara Stéphan, enseignantes en Design textile, les étudiant-es en années 3 et 4 Design textile en 2020-2021.

Plus d'informations sur les partenariats et projets sur www.hear.fr

PÉDAGOGIE ET PROCESS

La mention se définit par son positionnement artistique à travers une approche plurielle du métier de designer textile. Dans un objectif de design d'action et de développement évolutif, les étudiant-es y acquièrent les principes fondamentaux (tissage, maille, teinture, dessin, impression, etc.). Cette approche leur permet de comprendre les attentes, contraintes et besoins des entreprises et milieux, et d'envisager des champs d'exploration interdisciplinaires croisant tant l'art que l'artisanat ou les process industriels. Cette mention forme des généralistes dans l'acquisition de compétences sur les matériaux souples, visant l'émergence à la fois de nouveaux imaginaires et de nouveaux modèles économiques. La considération pour la laine et les fibres libériennes (lin, chanvre, ortie) y occupe une place privilégiée.

La laine, fibre ancestrale du futur

Quatre étudiantes d'années 3, 4 et 5 s'intéressent à la laine et son écosystème en tant que potentialité pour un futur textile écologique et innovant.

Depuis l'effondrement progressif de la filière lainière française jusque dans les années 1970-1980, cette fibre animale considérée comme un déchet est envoyée en Chine pour être transformée à moindre coût, avant d'être noyée dans une économie globale. La recherche menée à travers ce projet met en lumière les liens intimes reliant humains et animaux au territoire, et questionne les gestes ancestraux. La laine dans sa diversité (plus de soixante races différentes de moutons en France), douée de qualités innombrables,

représente plus qu'un simple matériau : elle incarne des siècles de techniques, d'échanges culturels et d'usages.

Les étudiantes explorent le parcours de la fibre à travers des expériences textiles, depuis son origine jusqu'aux méthodes de transformation : élevage-tonte - lavage - filage - tissage - feutrage - tricotage - finitions. Les processus techniques et créatifs abordés à échelle de prototype valorisent des pratiques responsables de sourcing et inspirent une réflexion sur la durabilité et l'éthique dans la perspective du renouveau de filières françaises et européennes.

Travaux de : Marine Allain, Justine Bec, Laetitia Lanvin, Pola Martinez.

RECHERCHE TRANSVERSALE ART – DESIGN – DESIGN TEXTILE

Les rencontres avec des artistes et designers nationaux et internationaux, organisées deux fois par an sous forme de workshops, alternent avec la dynamique de projets pédagogiques et favorisent la transversalité. Ces sessions bouleversent le quotidien de l'école et l'emploi du temps habituel pour laisser place à des ateliers collaboratifs guidés par un-e intervenant-e extérieur-e – artiste, designer, ou professionnel-le du monde de l'art. C'est une période de quatre jours « en immersion » et de recherche autour d'une thématique précise proposée en complément du ou en lien avec le contenu des cours donnés par les enseignant-es de l'école. Cette opportunité, transversale aux trois options, ouvre à d'autres pratiques et favorise des échanges féconds.

Remerciements

Nous remercions particulièrement les étudiant·es et diplômé·es qui ont contribué à l'exposition, tant par les pièces exposées que par leur contribution à la production de l'exposition :

Marine Allain, Isaak Altinyay, Margarita Asylgaraeva, Cécile Baffard, Justine Bec, Louison Bellaire, Ambre Bichon, Noah Bois, Zoé Bureau, Faustine Chalaye, Yao Ying Chiu, Aki Dautheville, Juliette Dignat, Lison Duchesne, Zoé Dumoulin, Emma Frischmann, Marine Fuchs-Nieder, Julien Guintrel, Dorothee Haller, Danaé Kamitsis, Brandon Koziol, Laetitia Lanvin, Pascaline Latasse, Léa Le Stanc, Soyoon Lee, Agathe Lepretre, Candice Lespets, Lily Lewis, Pola Martinez, Anne-Claire Noyer, Marguerite Outhenin Chalandre, Mathilde Picaut, Taina Pradere-Niquet Charles, Lison Rouzeau, Salomé Rzepecki, Watanya Siriwan, Agnes Wehrli, Jiye Yang.

La Haute école des arts du Rhin remercie en outre la ville de Mulhouse pour l'invitation à participer à l'évènement « Suivez le fil », ainsi que Joachim Trogolo, pasteur du Temple Saint-Étienne à Mulhouse, pour son accueil et son enthousiasme.

- **Visuel de couverture** : *La nature reprend ses droits*, Marguerite Outhenin Chalandre
- **Rédaction** : Marine Allain, Justine Bec et Christelle Le Déan
- **Relecture et mise en pages** : Anaïs Jean
- **Impression** : HEAR, Mulhouse
- **Typographie** : Academy Sans