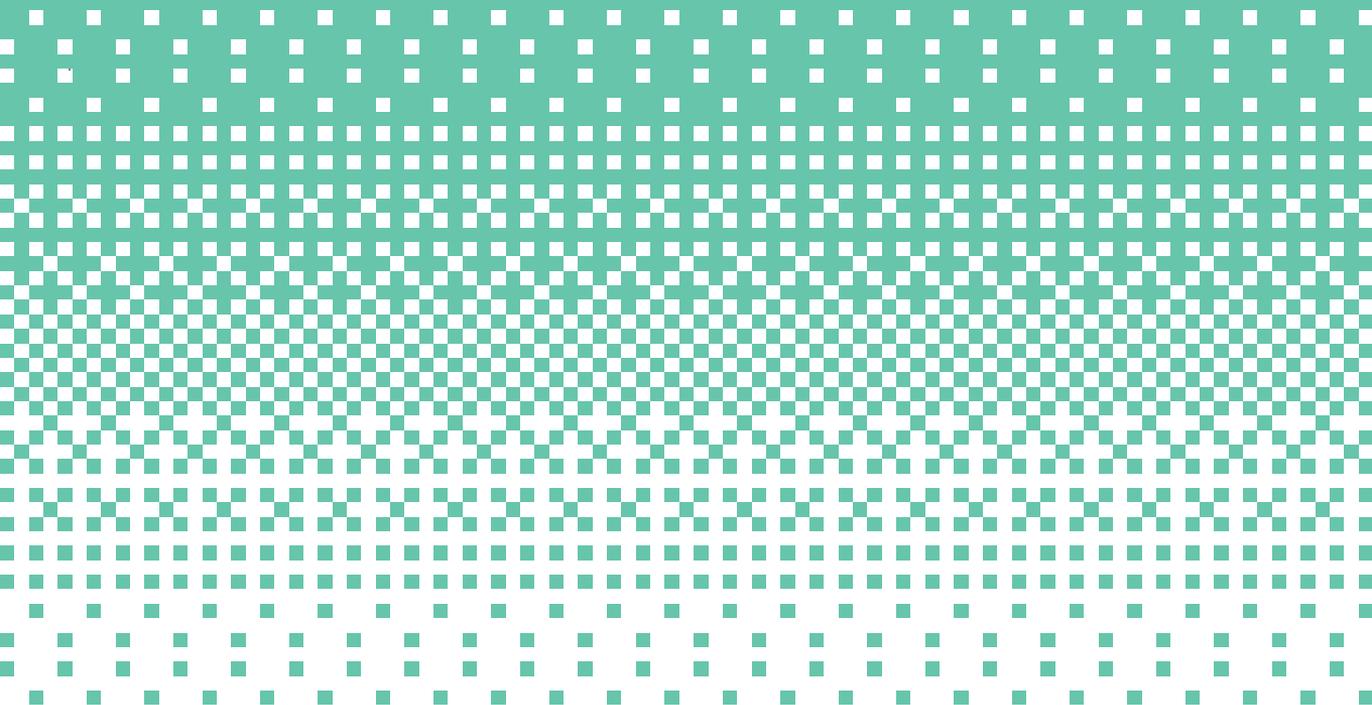

Broderie

Graphique

La corrélation entre
broderie et graphisme

Sommaire

3	Abstract
4	Introduction
7	1. En quoi le graphisme a-t-il un lien avec la broderie artisanale ?
8	1.1 Une structure de l'image qui partage des grandes similitudes
8	1.2 Le point-le pixel
10	1.3 Trame-Canevas
21	2. En quoi la broderie et le graphisme sont radicalement différents.
22	2.1 Deux rapports au temps différents
25	2.2 Matérialité contre une forme d'immatérialité
32	Sitographie
33	Bibliographie

2

3

Abstract

This research studied the relationship between embroidery and graphic design. The quest began with the exploration of numerous books, which provide a basis for study. A base enriched by the use of the Internet. Traditional and digital media allow us to discover artists who integrate embroidery into their graphic practices. The results of this study reveal not only the complementarity, but also the nuanced disharmony between these two artistic fields. Exploring this disharmony raises questions about the potential impact it could have on the evolution of graphics. As well as highlighting the relationships that can exist between craftsmanship and contemporary visual communication.

Image provenant de la série «风起霓裳 Weaving a Tale of Love» épisode 24.

4

5

Mon intérêt pour la broderie est lié à ma passion pour les séries chinoises, dans lesquelles cette pratique est régulièrement mise en avant. La broderie apparaît dans les séries «锦心似玉 *The Sword and The Brocade*» et «风起霓裳 *Weaving a Tale of Love*». Dans cette dernière, une fille nommée Kudi Liu Li vivant sous le règne de l'empereur Taizong naît avec un talent inné pour la broderie. Sa mère, célèbre pour être «la meilleure brodeuse du monde», la met en garde contre les dangers de ce savoir-faire chargé en Chine d'une symbolique et de pouvoirs puissants.

C'est l'argument principal de la série «风起霓裳 *Weaving a Tale of Love*» basé sur le roman éponyme de Lan Yunshu, «Tisser un conte d'amour», un drame historique romanesque

de 2021 réalisé par Chan Ka Lam et He Zhen Hua.

Dans cette série, la broderie est à la fois un artisanat dangereux, mais aussi une arme qui va être utilisée tout au long de l'histoire.

Mon questionnement porte sur l'association de la broderie et du graphisme, une association peu commune : quels liens peuvent tisser graphisme et broderie ?

Ainsi, nous nous demanderons en quoi la broderie et le graphisme, peuvent-être corrélés. Ces deux domaines présentent des caractéristiques à la fois contrastées et complémentaires. La broderie est un art textile généralement utilisé pour orner des tissus. Ces ornements sont créés par différents points de broderie, plus ou moins complexes. Chaque création de broderie est unique, reflétant le savoir-faire de l'artiste. D'un autre côté, le graphisme offre la possibilité de communiquer à grande échelle, que ce soit sur des supports numériques ou imprimés. Des interrogations émergent suite à la cor-

rélation entre la broderie et le graphisme : en quoi le graphisme a-t-il un lien avec la broderie artisanale ? Puis en quoi la broderie et le graphisme sont radicalement différents ? Et pour finir, qu'est-ce que la broderie peut nous apporter dans notre pratique du design graphique ?

En quoi le graphisme a-t-il un lien avec la broderie artisanale ?

En quoi le graphisme a-t-il un lien avec la broderie artisanale ?

Une structure de l'image qui partage des grandes similitudes

Le point-le pixel

Le point de broderie présente structurellement des similitudes avec le pixel, on peut considérer que dans les deux cas, point et pixel contribuent à préciser la définition de l'image produite. Le point de broderie va également agir sur cette qualité, notamment avec des points de nœud, des points avant, des points de poste, des points chaînette, etc.

Ces différentes techniques permettent de répondre à des objectifs variés: broder des formes plus générales comme les contours ou les remplissages, ou plus spécifiques et nuancées comme la fourrure d'un animal ou le feuillage d'un arbre. Un point de broderie représente un pixel dans l'image.

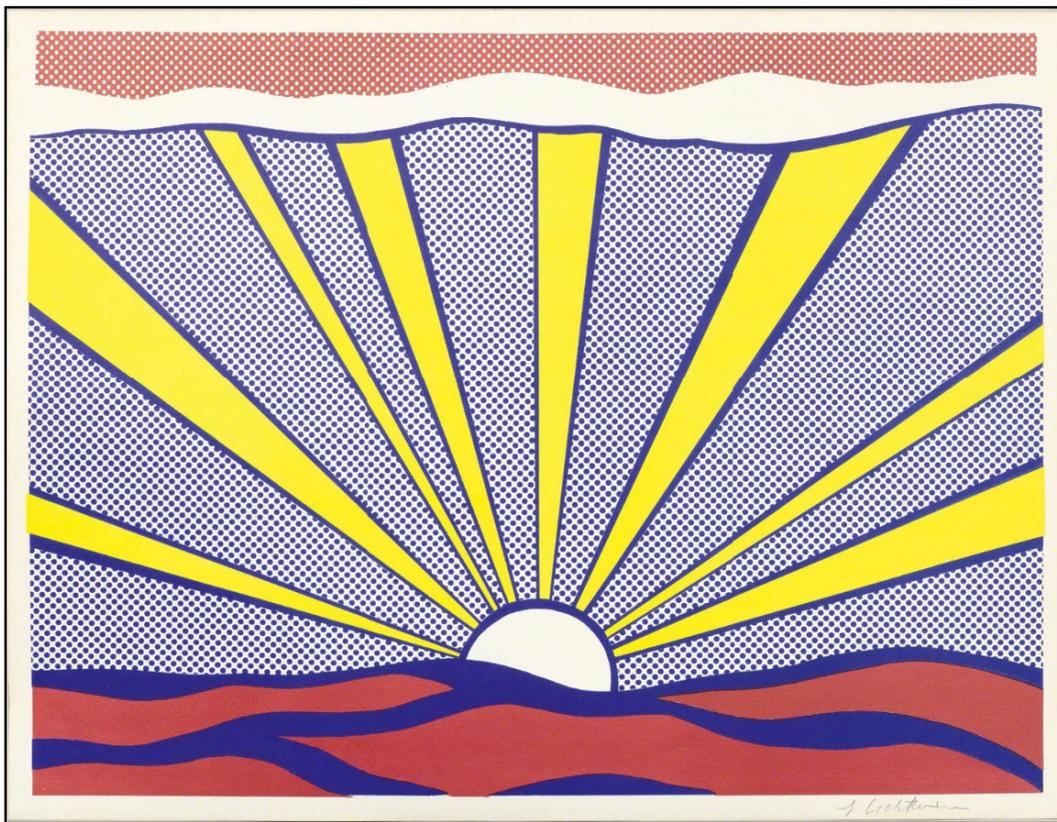
8

9 Selenelion 2020-2021 Katerina Marchenko

Trame-Canevas

De même, le canevas du ou de la brodeur (euse) utilise un principe de trame, qui peut être mis en relation avec les trames utilisées en graphisme. Le principe de grille et de trame s'observe en particulier en sérigraphie.

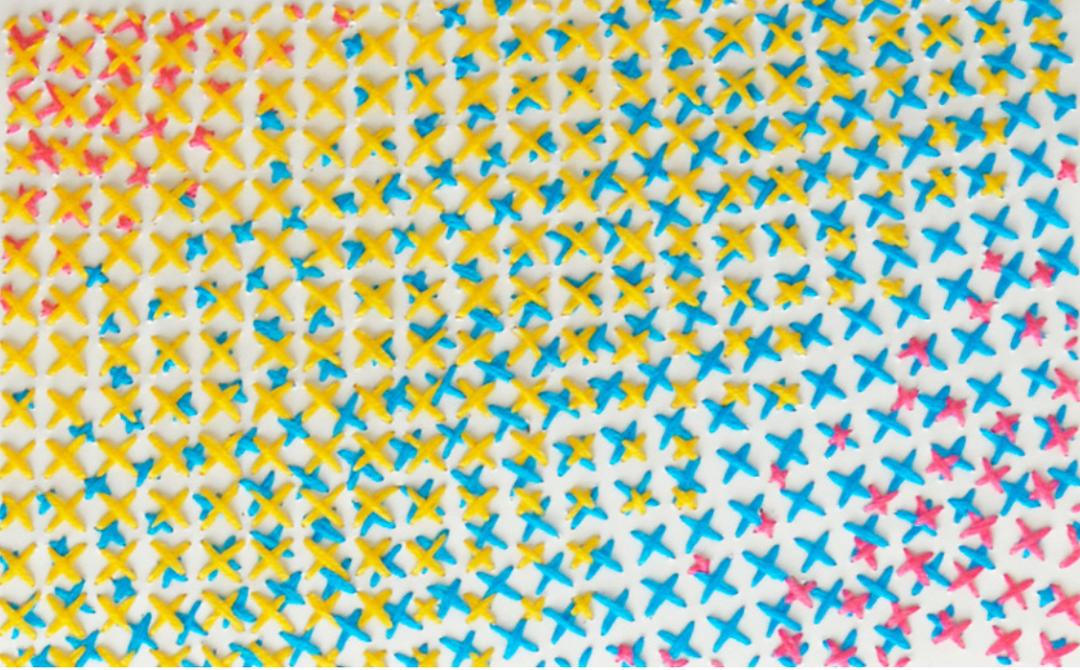
1965 Sunrise huile sur toile 91 x 173 cm

10

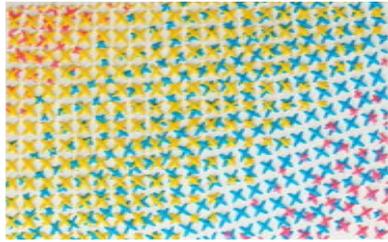
11

Cette structure peut être identifiée dans des impressions en offset, ou dans le travail de l'artiste Pop Art Roy Lichtenstein. Les paysages constituent une partie importante de ses premières œuvres. Dans l'œuvre Sunrise, peinte en 1965, Lichtenstein incorpore ses lignes fortes et ses passages de couleurs vives ainsi que ses points. Chose que l'on retrouve dans la technique impression du Ben-Day, inventée en 1879 utilise de la même manière la superposition de trames pour créer de nouvelles couleurs. Au final, le point, le pixel, la trame et le canevas sont des éléments d'une image. On retrouve le canevas comme grille pouvant contenir les pixels d'une image sur un écran, et le point de trame lorsqu'une image est imprimée.

De plus, il est important de noter que ces points de trame peuvent se présenter de manière variée, incluant des ellipses, des cercles, des losanges, des carrés, des traits, ainsi que des motifs aléatoires. Des équivalents formels sont observables en broderie : point de croix, point de mouche, point lancé et point étoile.

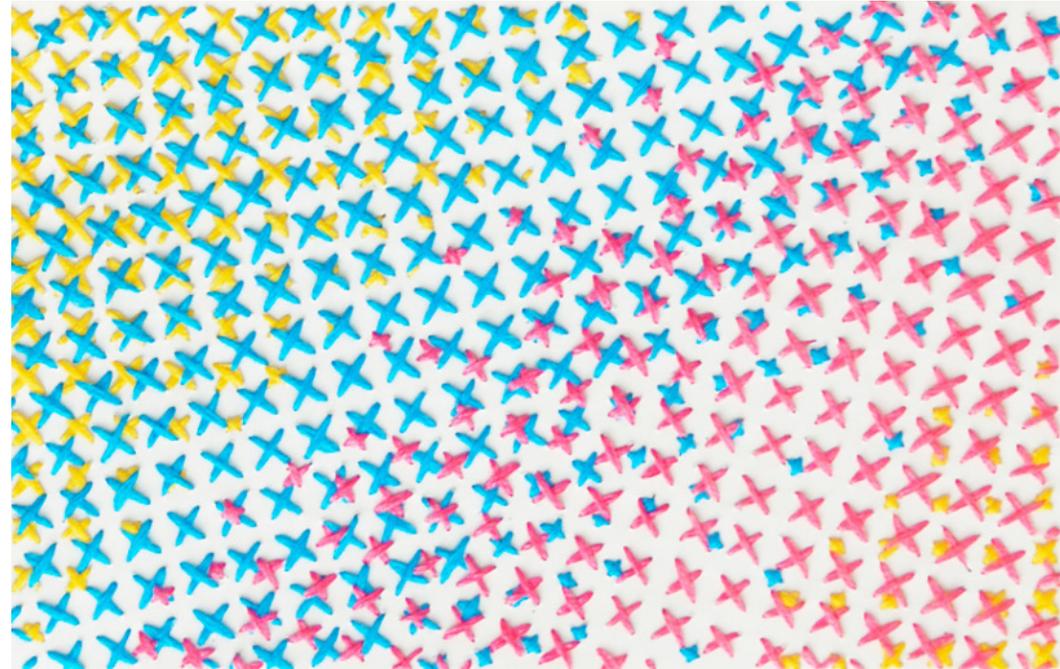
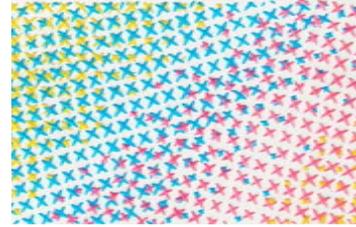

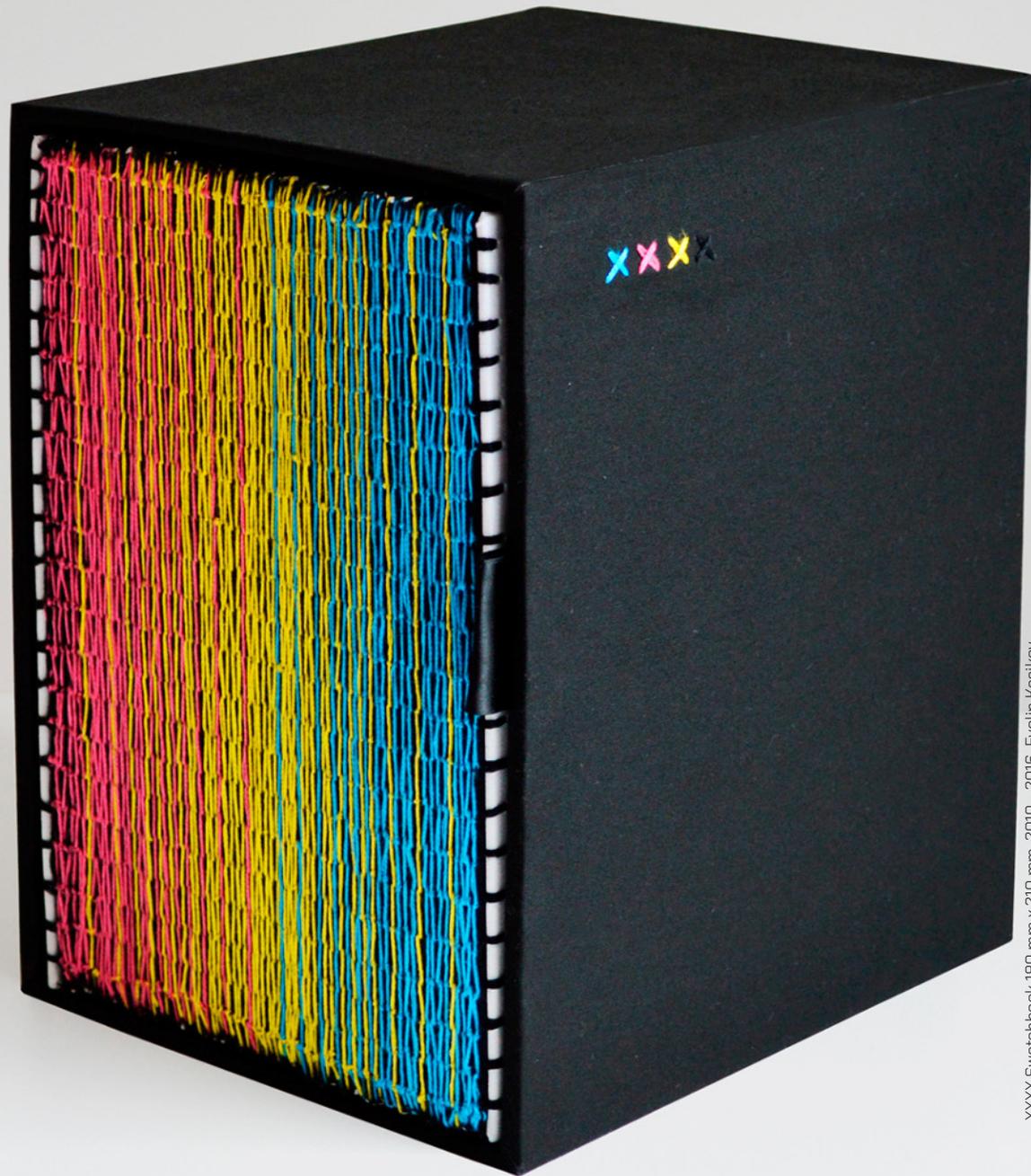
Pages du livre XXXX Swatchbook 2010 - 2016 Evelin Kasikov

12

13

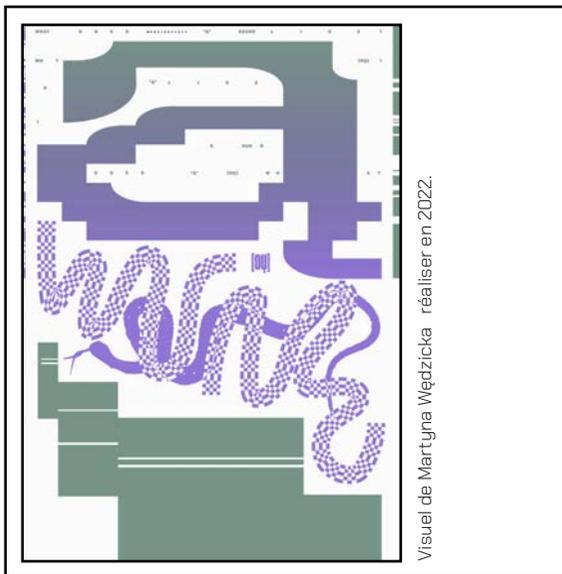

XXXX Swatchbook 180 mm x 210 mm, 2010 - 2016 Evelin Kasikov

15

L'artiste Evelin Kasikov utilise la broderie comme outil dans son livre intitulé «XXXX Swatchbook». Il s'agit d'évoquer les systèmes d'impression en quadrichromie, les possibilités de trames, en réalisant les motifs en broderie. La technique utilisée met en évidence le caractère tactile et tridimensionnel, les encres traditionnelles sont remplacées par des fils de couleurs CMJN [Cyan, Magenta, Jaune et Noir]. Tout dans le livre, de la typographie aux images et à la reliure, est brodé à la main. Le livre, intitulé «XXXX Swatchbook», sert à présenter la gamme de couleurs obtenue grâce à cette technique artisanale. Le projet est à la fois un processus artistique et une documentation de 400 échantillons de couleurs brodés en CMJN. L'engagement et la persévérance de l'artiste dans la réalisation de ce projet complexe vont bien au-delà de la simple broderie, pour devenir une forme d'art unique.

En brodant les couleurs avec la technique du point de croix, cela reflète la recherche d'originalité et d'innovation dans le domaine de l'art de l'impression. Le nom «XXXX Swatchbook» a plusieurs significations, car les «XXXX» représentent à la fois le CMJN de l'impression, mais aussi le point de croix utilisé dans l'ouvrage. Il symbolise également la fusion de la broderie et de l'impression, et représente la complexité de la quadrichromie. L'artiste cherche à explorer la manière dont les couleurs se combinent. La broderie dépasse largement l'ornementation en exploitant la trame du point de croix et les subtils mélanges optiques des couleurs. L'artiste parvient ainsi à créer une véritable image à partir du fil et de l'aiguille, où les couleurs utilisées reflètent la complexité de la quadrichromie.

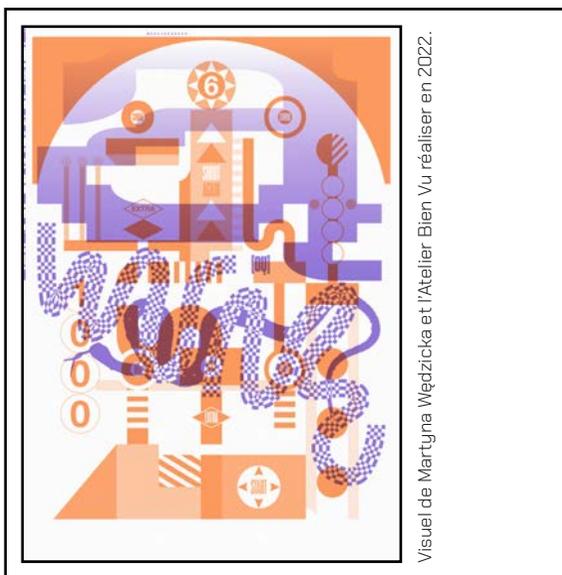

Visuel de Martyna Wędzicka réalisé en 2022.

Visuel de l'Atelier Bien Vu réalisé en 2022.

16

Visuel de Martyna Wędzicka et l'Atelier Bien Vu réalisé en 2022.

17

Le repiquage, une pratique partagée par les brodeurs et les graphistes. Revenir sur son travail est essentiel, et des pratiques de reprise existent dans les deux domaines. En broderie, cela peut impliquer l'ajout d'une couche de fils, de couleur, ou d'un élément. En graphisme, tout peut être modifié par des ajouts successifs, de la forme globale du travail, telle que la colorimétrie, à des détails tels que la modification d'un glyphe.

Le repiquage se définit par un principe de recouvrement, une impression par strate, cette pratique caractérise aussi bien le graphisme que la broderie. Cette méthode offre la possibilité d'incorporer texture et volume à la création il permet aussi de jouer avec les différentes couches de sens .

Un exemple frappant de cette technique se retrouve dans les affiches de Combocombo, où deux visuels distincts sont superposés pour engendrer une nouvelle proposition. Cette stratégie de superposition, non seulement enrichit les deux visuels, mais donne naissance à de nouvelles nuances de couleur résultant de cette fusion artistique. Comme nous pouvons l'observer dans la proposition mêlant les visuels de Martyna Wędzicka et l'Atelier Bien Vu. La broderie, constituée d'un ensemble de points reliés par un fil, crée une image reliée, qui se tient, physique. La reprise, le détournement, la recomposition sont possibles, et observables dans de nombreuses pratiques d'artistes contemporains exploitant le textile

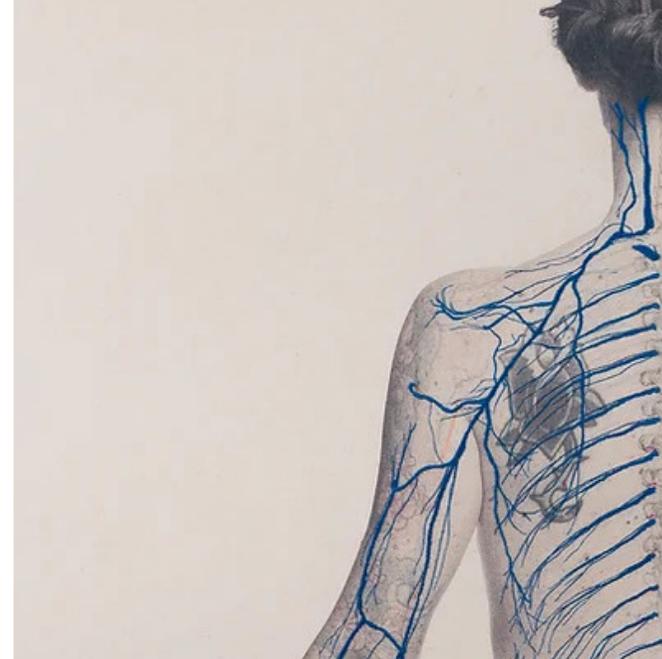
Cette idée de reprise, de superposition, de fragmentation est également à l'œuvre avec les outils numériques de construction de l'image.

Par le repiquage, la broderie, peut augmenter la signification du travail graphique. On retrouve cette possibilité dans le travail de Juana Gomez. Elle pratique la broderie sur des photographies, exploitant cette technique pour incorporer texture et couleur, tout en révélant des détails souvent invisibles à l'œil nu. Son œuvre s'attache à rendre visible l'invisible, se concentrant notamment sur la broderie des veines présentes sur le corps humain.

Tissage brodé « Entrelacs » 47x41 cm 2021

18

19

Broderie main, dessin et photographie sur coton 120 x 90 cm Juana Gomez

**En quoi la
broderie et
le graphisme
sont
radicalement
différents.**

Deux rapports au temps différents

Ces deux pratiques n'utilisent pas le même temps d'exécution. Pour le graphiste, la production tend à raccourcir au maximum les opérations, car les outils sont optimisés pour rendre le travail plus efficace, et l'on s'inscrit dans une pratique quasiment industrielle. Tandis qu'en broderie l'exercice reste artisanal et amateur, c'est une pratique plus longue : la mise en œuvre exclusivement manuelle impose une temporalité spécifique à l'exercice. On ne peut pas aussi facilement revenir en arrière pour modifier la composition, pas de Ctrl Z, ni de Ctrl C, Ctrl V dans la broderie !

Les raccourcis clavier que l'on retrouve dans les logiciels tels que sur Photoshop permettent d'ajouter de la souplesse et de l'efficacité dans la conception de l'image numérique

La contrainte temporelle peut stimuler l'efficacité et favoriser une approche plus dynamique dans la réalisation des tâches.

Le temps est un bienfait selon cette citation ²² de Majd Abdel Hamid ;est un artiste qui inclut la broderie et le point de croix sur des supports en tissu. Cette citation montre que le temps permet d'ajouter de la signification, de prendre de la distance.

”J’éprouve le besoin obsessionnel de transcrire le temps, et la broderie est à cet égard une forme d’expérimentation aussi puissante que passionnante.”

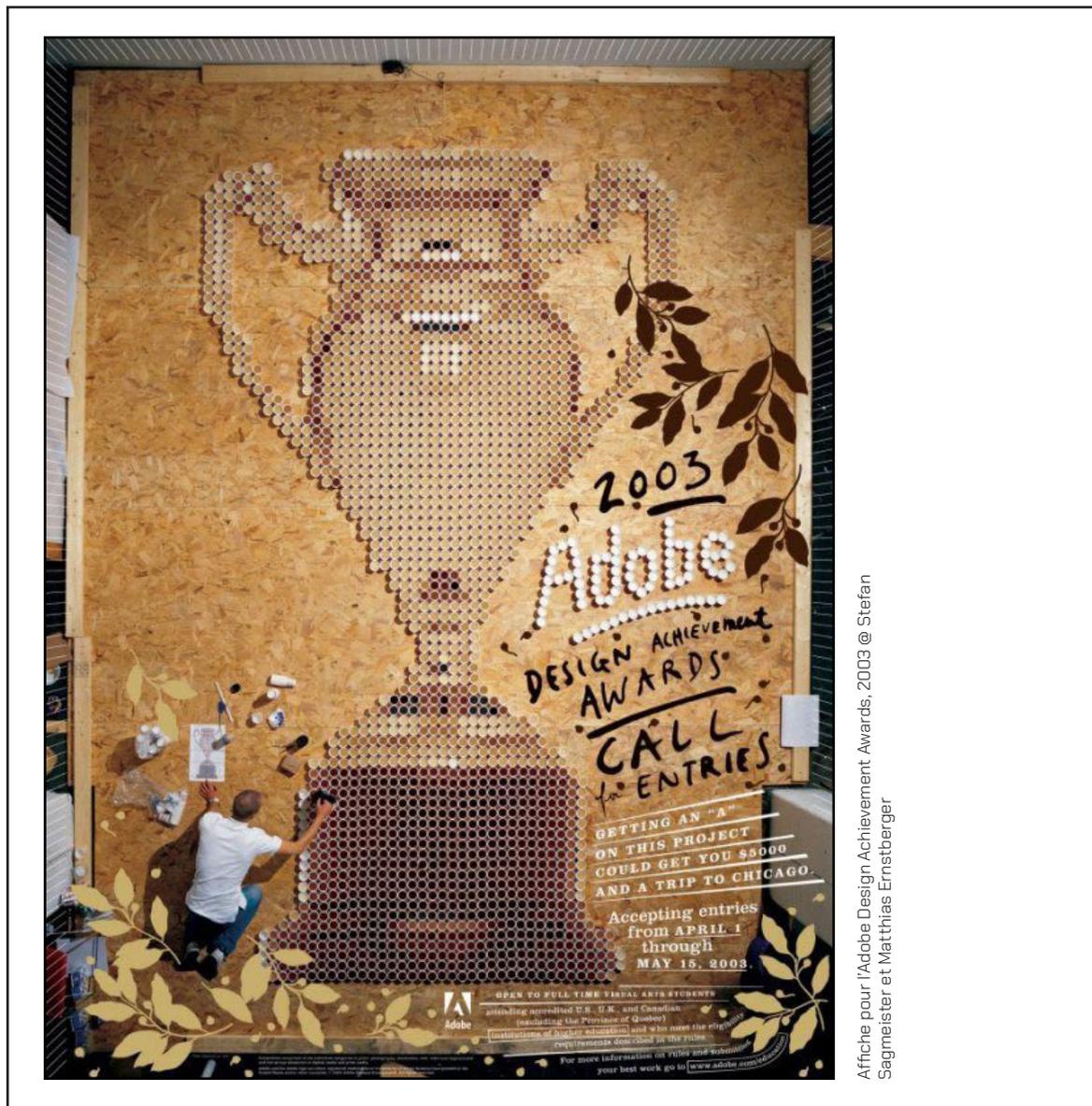
Matérialité contre une forme d'immatérialité

«Cet engagement en faveur du savoir-faire se conjugue aux apports théoriques pour aider à mettre en évidence la contribution des graphistes à la culture (et, à plus long terme, au commerce).» nous dit Lorraine Wild dans son article Macramé of Resistance, publié dans la revue Emigre.

Les savoir-faire artisanaux peuvent assurément nourrir la pratique du graphiste. Ils permettent d'apporter de la singularité, de la technicité, et ajoutent une touche plus personnelle. Les outils et la chaîne de production numérique du graphiste lui ont apporté une souplesse et une efficacité indéniable.

Mais les savoir-faire artisanaux ne doivent pas pour autant être ignorés, puisque rien ne peut réellement remplacer la main, tout comme les intelligences artificielles ne vont pas, on l'espère, remplacer les graphistes.

En typographie, la main est depuis longtemps un instrument de prédilection. Elle n'est pas toujours la plus rapide ni la plus précise, mais elle demeure la plus expressive. Tracer des lettres directement sur le papier représente le moyen le plus efficace de communiquer sans intermédiaire.

Affiche pour l'Adobe Design Achievement Awards, 2003 @ Stefan Sagmeister et Matthias Ernstberger

26

27

Cet aller et retour entre matérialité et immatérialité s'observe particulièrement sur l'affiche que propose Stefan Sagmeister pour le concours 2003 d'Adobe en direction des designers graphiques : une grande partie du processus est effectuée à la main. Dans cette conception, la matérialité se manifeste à travers l'utilisation habile de gobelets de café, chaque gobelet étant rempli de différentes quantités de lait pour créer un contraste visuel. Ces gobelets, agencés avec précision, forment une image qui utilise le principe du pixel-art ou même du canevas et de la trame évoquant ainsi l'esthétique de l'immatérialité numérique. L'aspect matériel de l'affiche devient une déclaration visuelle, un acte délibéré contre la perception selon laquelle le graphisme est uniquement contraint par les limites du logi-

ciel. Les gobelets, en tant qu'éléments tangibles, ajoutent une texture et une profondeur qui transcendent la surface numérique, créant ainsi une connexion entre le monde matériel et l'univers virtuel du logiciel. Cette affiche ne se contente pas de juxtaposer la matérialité et l'immatérialité, mais elle les intègre de manière à susciter l'interrogation du spectateur. En incitant le regard à scruter chaque détail, l'affiche intrigue et engage le spectateur dans une analyse approfondie de l'image. La tension entre la forme artisanale des gobelets et la nature technologique du sujet renforce le caractère captivant de l'affiche, stimulant la curiosité et incitant à une réflexion plus profonde sur la relation complexe entre la créativité manuelle et les possibilités du numérique.

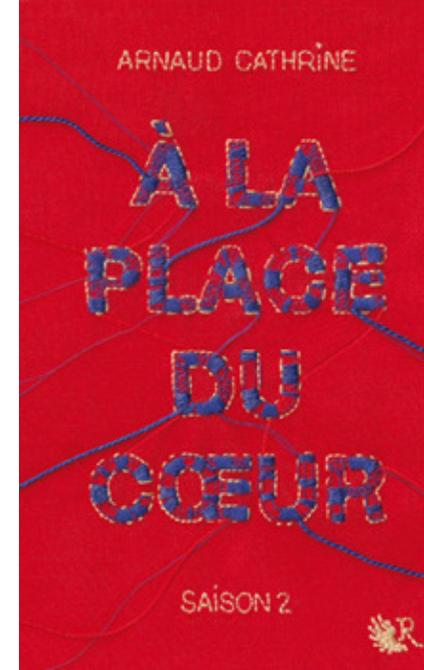
La pratique de la broderie nous invite à considérer l'importance du temps, la nécessité de regarder et de mettre de la distance dans le travail du graphiste, ainsi que l'apport significatif du manuel dans ce domaine créatif. En effet, cette mise à distance permet non seulement de lâcher prise sur les problèmes rencontrés, mais elle constitue également un moyen efficace de générer des perspectives nouvelles et innovantes. Le temps consacré à la réflexion en dehors du travail actif sur les projets s'avère être une ressource précieuse, offrant la possibilité de revenir avec un regard frais et une approche renouvelée. Cette approche, que j'applique personnellement à mes projets, permet de recentrer l'attention sur l'essentiel et de mieux hiérarchiser les informations, offrant ainsi une vision plus large et globale des travaux entrepris.

28

29

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT Projet
Couverture de livre Année 2016, 2017
Cléa Lala

L'exemple concret du projet de couverture de livre réalisé par Cléa Lala, intitulé «À la place du cœur», édité par Robert Lafont, a illustré de manière convaincante comment le travail manuel, en l'occurrence la broderie, peut apporter une dimension créative et symbolique profonde. En mettant en avant le cœur à travers la broderie, le projet évoque des connotations puissantes liées aux vaisseaux sanguins, à l'irrigation, à la vie et à la mort. Ainsi, le manuel dans le graphisme n'est pas simplement une technique, mais un moyen d'expression qui peut enrichir le sens des projets en ajoutant de la créativité, du caractère et une signification plus profonde.

Associer prise de recul et le travail manuel permet une approche holistique du graphisme. C'est en accordant une valeur particulière au temps et à la réflexion, ainsi qu'à la créativité manuelle, que les graphistes peuvent déployer tout leur potentiel et aboutir à des réalisations qui transcendent les simples projets visuels pour devenir de véritables œuvres d'art chargées de sens et d'émotion. En adoptant ces perspectives, nous sommes en mesure de repousser les limites du graphisme traditionnel et d'explorer de nouveaux horizons créatifs.

Sitographie

Cléa Lala
<https://clealala.fr/>
[consulté le 12 septembre 2023]

Evelin Kasikov Cargo
<https://evelinkasikov.com/>
[consulté le 12 septembre 2023]

Maricor/Maricar 2023 Maricor/Maricar
<https://maricormaricar.com/>
[consulté le 12 septembre 2023]

Juana Gómez ©Juana Gómez 2023
<https://www.juanagomez.com/>
[consulté le 20 septembre 2023]

Analyse de l'affiche pour l'Adobe Design Achievement Awards, 2003 Stefan Sagmeister et Matthias Ernstberger
<https://www.t-o-m-b-o-l-o.eu/meta/formats-2-et-3-videoex-mw-premiere-partie-sagmeister/>
[consulté le 20 septembre 2023]

Katerina Marchenko
<https://katemarchenko.com/portfolio>
[consulté le 13 octobre 2023]

<https://www.pixel-stitch.net>
[consulté le 4 novembre 2023]

<https://combocombo.fr>
[consulté le 4 novembre 2023]

Jeux de paume
<https://jeudepaume.org/palm/i-have-an-itch-i-have-a-stitch/>
[consulté le 20 novembre 2023]

<https://blogs.loc.gov/international-collections/2020/07/asia-texts-and-textiles-at-the-library-of-congress-part-ii-hmong-story-cloths/>
[consulté le 21 novembre 2023]

The sword and the brocade
<https://www.viki.com/tv/37703c-the-sword-and-the-brocade>
[consulté le 23 novembre 2023]

Weaving a tale of love
<https://www.viki.com/tv/37658c-weaving-a-tale-of-love?locale=fr>
[consulté le 13 octobre 2023]

32

Bibliographie

Rémi Labrusse, Fatima Lévêque et Emilie Salaberry Tarz : Broder au Maroc, hier et aujourd'hui
Publié en 2022 par Skira et Musée d'Angoulême, 223 pages

Charlotte Rivers
Typo fait main : idées, conseils et techniques pour créer une typographie originale
Publié en 2011 par Pyramyd, 175 pages

Françoise Tellier-Loumagne
Broderies
Publié en 2005 par Aubanel communication, 304 pages

Charlotte Vannier
De fil en aiguille - La broderie dans l'art contemporain
Publié en 2018 par Pyramyd, 368 pages

33

Cet ouvrage a été achevé
d'imprimer en janvier 2023.
Dans les ateliers de l'Ésaat
59100 Roubaix
n° 6515 d'impression
Imprimé en France

BEGHIN Pauline

