

SOUTENANCE DES DIPLÔMES DE DESIGN TEXTILE 2020

Mardi 17 novembre

Camille Bourhis (10h)

Mercredi 18 novembre

Alizé Saint-André (14h), Claire Gueguen (16h)

Jeudi 19 novembre

Marie Linder (14h), Sophie Pelletier (16h)

Mercredi 25 novembre

Adeline Flous (14h), Mallie Gautreau (16h)

Jeudi 26 novembre

Alice Masseron (14h), Mélanie Trouvé (16h)

Lundi 30 novembre

Alice Allénet (9h), Marie Baffard (11h)

MÉMOIRE À LA RECONQUÊTE DES TEXTILES

Comment se fait-il que nous soyons aujourd'hui détachés des textiles au point de les considérer comme éphémères et jetables ? Quelles sont les conséquences d'une telle dépréciation ? Comparant les habitudes passées et présentes – du côté des individus mais aussi des stratégies d'entreprises – mon mémoire questionne l'évolution de notre rapport au domaine. Il apporte un éclairage sur la lente évolution qui mène à la perte des valeurs symboliques et qualitatives des textiles.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE : Camille Corlieu-Maezaki

PROJET SECONDES PEAUX

Du fait de ses incidences au niveau sanitaire, éthique et environnemental, l'industrie du cuir est de plus en plus controversée. Pourtant, l'utilisation de la peau animale est une des plus anciennes formes de recyclage. Ma démarche consiste à réhabiliter ce matériau en démontrant qu'un objet en cuir peut rejoindre les attentes d'un public éco-conscient. Je propose des textiles pour l'habillement et l'accessoire réalisés à partir de peaux provenant exclusivement de ressourceries. Les cuirs de seconde-main (chutes, invendus...) échappent ainsi à la destruction pour retrouver une seconde vie, à même notre peau.

DIRECTRICE DE PROJET : Luce Couillet

MÉMOIRE DESSEIN D'ALTITUDE

Autour de moi des montagnes enneigées. Dans mes mains des croquis dans un carnet et des cartes postales. Tandis que je les observe, je me demande dans quelle mesure notre rapport au monde et à la nature influence notre façon de représenter les reliefs. Pour répondre à cette question j'invoque des personnages : un géographe bricoleur, un héros en colère, des plantes voyageuses, des alpinistes curieux, des volcans amoureux ou encore une peintre précisionniste. Toutes et tous m'aideront à dresser un portrait de la représentation des montagnes et à comprendre en quoi elles ont un impact sur notre façon de percevoir les reliefs et d'interagir avec eux.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE : Hadrien Laroche

PROJET ITSAS MENDI

À l'heure où la question d'une production textile locale et respectueuse de l'environnement se pose de plus en plus, je m'interroge sur l'état de l'industrie textile et de l'artisanat dans les Pyrénées-Atlantiques. Un voyage à la rencontre des acteurs et actrices du milieu me permet de dresser un état des lieux et de trouver les ressources pour valoriser des savoir-faire locaux et des matières trop peu utilisées. Au fil des rencontres, je travaille à revaloriser une laine rustique, un lin épais, des teintures naturelles changeantes et des ornements oubliés.

DIRECTRICE DE PROJET : Samuel Accoceberry

MÉMOIRE

MATIÈRES EN MOUVEMENTS: PLUVIERS, DANSES & MATIÈRES

Le costume, la parure, le masque entretiennent-ils des liens avec les mouvements du corps? Sont-ils évocateurs de sens? D'une histoire des chorégraphies? Au fil de l'écriture j'essaye de tisser des liens entre différentes danses. L'exploration des gestes, des symboles, puis des matières utilisées à la construction des parures me permet de construire un plurivers. Un réseau de différents mondes se tisse alors entre mouvements des corps et des matières. Des lignes se tracent entre différentes cultures, danses et costumes.

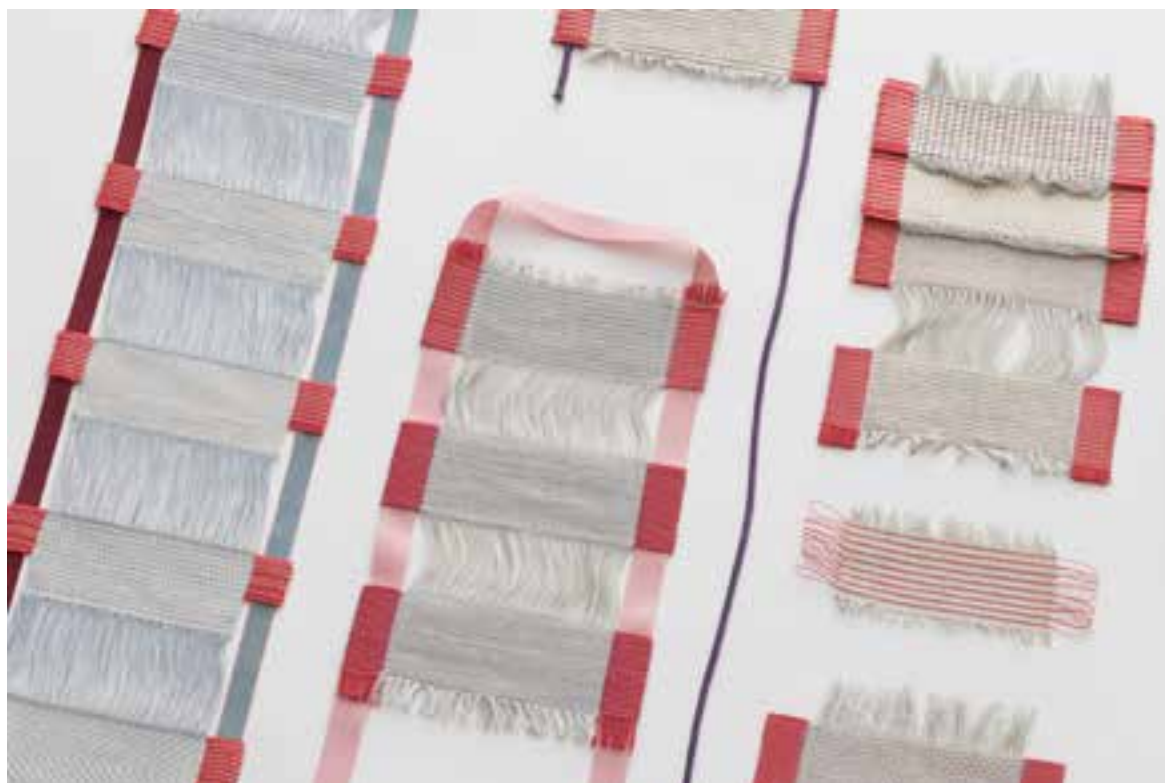
DIRECTRICE DE MÉMOIRE: Anne Dubos

PROJET

LES BAIGNEUSES

Les moments de baignades sont des pauses, des instants de repos au gré des flots. Je choisis de m'intéresser en premier lieu aux textiles qui constituent nos maillots de bain. Peu à peu, je me rends compte que ces tissus sont pour la plupart tous semblables. C'est à partir de ce constat, que je plonge vers une exploration d'effets dans l'eau, de mouvements, de couleurs afin de créer un moment de baignade sensorielle. Le projet prend donc la forme d'étoffes destinées à la baignade.

DIRECTRICE DE PROJET: Sophie Arnould Ferry

MÉMOIRE ESPACES À TISSER

Trame, couverture, lisière, pli : ce mémoire entremêle les thématiques de l'espace et du textile. Je m'interroge sur la manière dont le textile, à travers sa présence matérielle ainsi que des analogies, nous permet d'organiser, structurer, protéger, habiller, décrire un territoire. Si l'espace devient lieu lorsqu'il est habité, je cherche dans ce mémoire à comprendre comment le textile peut contribuer à l'appropriation de l'espace. Au moyen de plusieurs médiums, différents types d'écritures et de dessins, je tente de mettre en lumière certaines connections, influences, confrontations entre espace et textile.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE : Sarah Bitter

PROJET LISIÈRES : CONTOURS EN MOUVEMENT

Ce projet est une exploration sur la lisière, et plus largement sur la bordure textile. J'oriente le regard sur des détails discrets ou volontairement dissimulés dans la conception textile, telles des zones de jonction, de chevauchement, de finition. Je valorise ces zones-lisières presque clandestines, afin qu'elles deviennent signifiantes dès la conception de la surface textile, en envisageant qu'elles puissent aussi porter un usage. À travers la recherche de plusieurs typologies de bordures appliquées à des objets de l'univers domestique, je développe des systèmes qui ne sont plus seulement des manières de finir un objet, mais aussi des possibilités de le prolonger.

DIRECTRICE DE PROJET : Marta Bakowski

MÉMOIRE
PÉYI SONJÉ

Péyi sonjé, en créole, signifie littéralement « Pays songé ». Dans cette langue créole, à base lexicale française, le mot « songe » est utilisé non pas pour évoquer le rêve mais le souvenir. Le pays dont je rêve, que je rappelle, ou plutôt qui se rappelle à moi, est la Guadeloupe. Ce mémoire est une invitation à un parcours semi-imaginaire dans l'archipel où je suis née.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE : Christine Lapostolle

PROJET
LUMIÈRES : QUESTIONS SUR L'INDUSTRIE DU JACQUARD

Deux années de travail en alternance, dans l'industrie textile pour le prêt-à-porter, ont soulevé en moi de vastes questions. Je choisis de traduire ce voyage initiatique dans l'industrie par une série de recherches techniques et d'expériences plastiques sur écrans de tissu jacquard.

DIRECTRICE DE PROJET : Claire Curt

MÉMOIRE

BRUITEURS DE FINS CONNAISSEURS

Pouvons-nous en apprendre davantage, sur le sujet de la cuisine, simplement par l'écoute des sons qui s'y créent? Dans notre vie quotidienne notre rapport d'analyse, d'identification de signes, d'expression et de langage sont majoritairement régis par le sens de la vision. Dans une activité du faire tel que la cuisine, lieu de gestion, de rigueur et de maîtrise où l'œil du chef devrait mais ne peut être présent partout, je tente de saisir les anecdotes orales au travers de rencontres et de témoignages de chefs, afin d'en savoir un peu plus sur les possibles usages significatifs de l'écoute et autres automatismes d'identification et de vérification auditive. Cette enquête audio interroge notre rapport intime aux sons, à l'écoute de soi, de notre corps tout entier, pour une meilleure écoute de ce, celles et ceux qui nous entourent.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE: Sébastien Roux

PROJET

RAFFUT: LE SENS DU JEU

Raffut prend racine dans la pratique du rugby à 7. Et ce qui marque c'est le groupe, c'est l'énergie collective déployée sur le terrain, à l'image d'une chaîne humaine plus que jamais soudée. De cette expérience corporelle et collective, Raffut trouve un sens pour la transcrire: la symbiose de deux matériaux se déployant dans l'espace, le son et le textile. Je propose une gamme d'outils et accessoires textiles à manipuler par des corps, en vue d'une production de mouvements sonores en groupe. Cette interaction entre corps, textile et perception auditive, interroge la plasticité et la construction même du matériau souple sur son potentiel sonore et oriente à l'inverse l'écoute vers une appréhension plus tactile, à échelle non plus des oreilles, mais du reste du corps.

DIRECTRICE DE PROJET: Laure Fernandez et Éloi Lemétayer

MÉMOIRE

LA MODE ASPIRE À UNE NOUVELLE ÈRE

Une nouvelle géographie de la mode se dessine au sein de laquelle blogs et réseaux sociaux deviennent de nouveaux espaces de partage, de médiation, de communication et de prescription de la mode. Apparence, image et mode s'entremêlent. Le réel, le virtuel, la rue, le web ne sont plus que des espaces étendus et joints. On y cultive des paradoxes : entre vitesse et lenteur, consommation et responsabilité, partage et intimité, l'être et le paraître. Après de longues journées passées sur Instagram, j'analyse, dans ce mémoire, comment Internet a bousculé le système de la mode tout en y révélant son organisation obsolète.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE : Camille Corlieu-Maezaki

PROJET

SYSTEME SANGLE : TISSER LE VOLUME

« Weaving is the most beautiful construction method that I know » Hella Jongerius. Comment construire un volume textile sans colle, ni couture, ni patronage ? À travers la mise en place d'un système de sangles, je travaille l'objet dans sa globalité : penser la forme, les systèmes d'assemblage et la matière en même temps. Ce système permet ainsi d'optimiser la création du textile, de gagner du temps lors de l'étape de la mise en forme et de limiter les pertes de matière. Ce projet est une réflexion sur un nouveau mode de fabrication et une recherche sur l'expression de la matière en volume qui se traduit par une gamme de sangles à tisser.

DIRECTRICE DE PROJET : Clémentine Chambon

MÉMOIRE

GRAINES, COQUILLAGES & PETITS PAS : DÉCRIRE LE DÉTAIL

Le détail est défini comme étant un petit élément constitutif d'un ensemble qui peut être jugé comme secondaire, pourtant ses effets sur le tout sont souvent déterminants. Au regard de son ambiguïté, je m'interroge sur ma perception de cette notion. Comment le détail peut-il engendrer une attention si vive de ma part, parfois au détriment du tout auquel il appartient ? Telle une traversée au travers de trois milieux, la botanique, la plage et la danse, ce mémoire m'a permis de rendre légitime ce petit rien que l'on nomme détail, en lui donnant de mon temps, de mon attention.

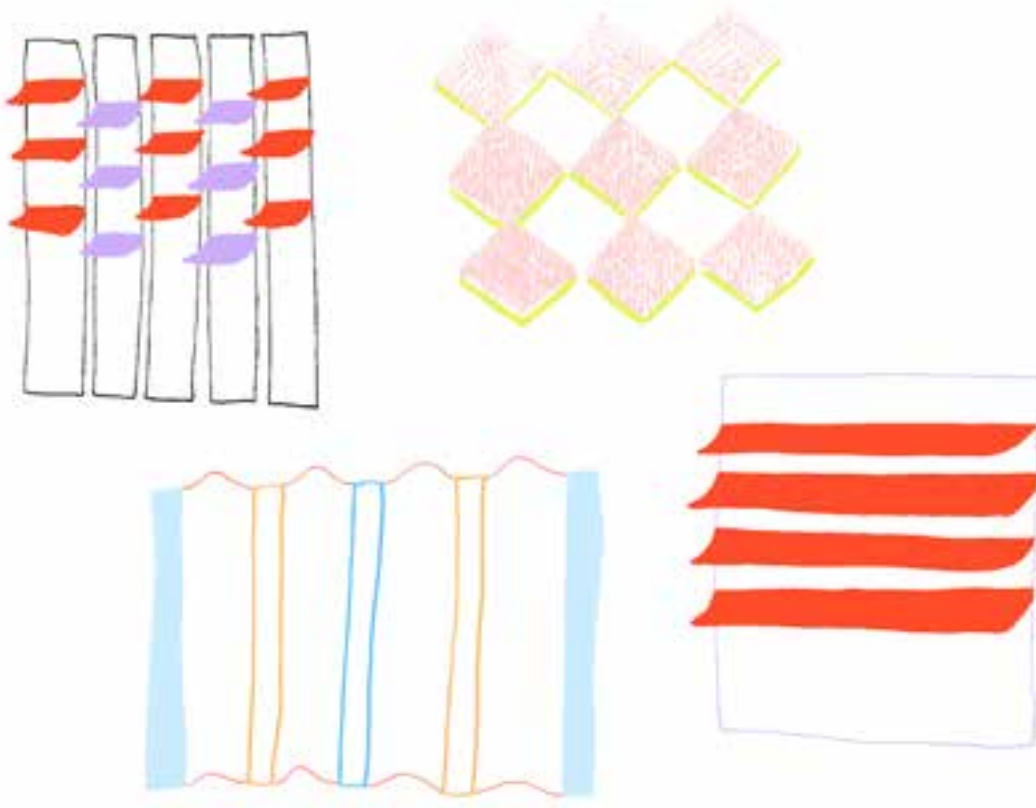
DIRECTRICE DE MÉMOIRE : Nicolas Fourgeaud

PROJET

TEMPO PIANO : RECHERCHE AUTOUR DE LA FRAICHEUR

Comment concentrer à minima la création d'un espace frais et tempéré, dans un lieu où courant d'air chaud et soleil radiant sont omniprésents ? En m'inscrivant dans la réalité géographique du littoral méditerranéen, et de son climat, je tente par le textile de créer une nouvelle qualité d'espace pour générer une sensation de fraîcheur et d'apaisement pour le corps. C'est au travers d'une réponse sensible et personnelle que j'explore la création de systèmes de refroidissement passifs au sein de nos espaces intérieurs. Ritualisés, ces objets impliquent le corps, l'amenant à prendre part à une nouvelle temporalité.

DIRECTRICE DE PROJET : Johan Brunel

MÉMOIRE

LE TISSAGE AU BURKINA FASO

En plus d'être un savoir-faire ancestral, le tissage est un levier de développement économique et social pour de nombreuses populations au Burkina Faso. Je m'envole pour Ouagadougou et pars à la rencontre des femmes, des tisserandes et des artisans. Bribes de discussions, portraits photographiques et anecdotes pleines de vie viennent nourrir l'histoire méconnue du tissage au Pays des Hommes Intègres. Les rencontres chaleureuses qui rythment mon enquête me permettent de répondre aux questions suivantes : comment la pratique du tissage permet-elle aux femmes de s'émanciper au Burkina Faso ? Comment l'artisanat et l'industrie textile cohabitent-ils au sein d'un même territoire ?

DIRECTRICE DE MÉMOIRE : Camille Saint-Jacques

PROJET

VARIABLES

Les Variables sont des surfaces textiles mobiles qui prennent part dans l'espace quotidien pour se jouer des perceptions des spectateurs. Comme une réponse à l'inertie des objets environnants, elles (s')animent et poétisent l'espace quotidien. Les transformations mécaniques sont au service d'une métamorphose visuelle. Mouvements et volumes interfèrent dans le rythme et la composition de séquences de couleurs. Il s'agit d'une exploration technique, graphique et colorée du principe de mise en mouvement des tissus.

DIRECTRICE DE PROJET : Daniela Alves

MÉMOIRE UNION 3000?

UNION 3000? est le résultat d'une enquête de terrain sur la zone de l'Union, ancien quartier industriel en pleine réorganisation urbaine et économique entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos dans le Nord de la France. Ces trois villes étaient, au début du **xxe** siècle, des fleurons de l'industrie textile française et notamment des capitales mondiales de laine peignée. À travers mes rencontres et mes déambulations sur la zone, je questionne les héritages tangibles et sensibles et les devenir de l'industrie textile à l'Union. Le tout avec du football, des jardins ouvriers et des briques.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE : Mathieu Buard

PROJET R.C.LAINE

Aujourd'hui, les textiles pour la pratique du sport sont majoritairement conçus en fibres synthétiques. Le tissu sportif est souvent catégorisé comme un tissu « technique » et « performant ». La laine serait-elle vraiment moins « performante » ou moins « technique » que les fibres synthétiques ? Si l'on retrouve de la laine dans le vestiaire du randonneur, du joggeur ou du yogi pour l'une de ces principales qualités, l'isolation thermique, pourquoi ne serait-elle pas compatible avec le vestiaire du footballeur et de la footballeuse ? En explorant les propriétés techniques et esthétiques de cette fibre, je propose une collection d'objets textiles adaptés à la pratique du football.

DIRECTRICE DE PROJET : Dinah Sultan

MÉMOIRE DE BRIC ET DE BROC

Comment redonner de la valeur aux choses ?
Ce mémoire photographique s'inscrit sur un terrain bien particulier que constituent les vide-greniers et les brocantes en plein air. Dans ces lieux éphémères et fourmillants de bibelots en tout genre, j'utilise l'objectif de mon appareil photo pour glaner des images à la place des objets. La déambulation m'amène à de nombreuses rencontres que je retranscris par bribes dans différents axes questionnant cette notion de valeur.

DIRECTRICE DE MÉMOIRE : Karine Lacquemant

PROJET ÉCHANGE AVEC LES CIMES

Dans une époque où la consommation et l'instantané nous paraît tout à fait anodine, je souhaite retrouver une connexion à un essentiel. Revenir à la simplicité et à l'authenticité. Redéfinir ce qui a de la valeur et redonner sa place à la nature. Je me place au cœur des bois. Glaneuse forestière, je commence un échange avec la forêt. Je crée mon propre chemin, découvrant au fil de mes balades de nouvelles possibilités. Avec ce projet, je souhaite inviter les gens à s'enforester, à se rendre au cœur des bois pour trouver leur propre chemin et regarder autrement autour d'eux. La forêt devient ma ressource. C'est elle qui nourrit mon projet au fur et à mesure de mes récoltes.

DIRECTRICE DE PROJET : Pauline Ricard André

La soutenance du diplôme est une communication publique autour de la présentation du parcours scolaire d'un élève, de son mémoire et de son projet de fin d'études. L'élève, à travers sa soutenance, doit démontrer au jury de diplôme non seulement ses aptitudes à maîtriser, développer et gérer ses projets, seul ou en groupe, mais aussi et surtout à se situer dans les différents domaines et secteurs de la vie professionnelle.

Le diplôme de l'ENSCI doit être pour chaque étudiant l'affirmation et la démonstration d'un positionnement personnel dans les champs de la création textile. Le diplôme de « designer textile » a été créé en 1999.

Il est enregistré au Répertoire National des certifications en 2017.

Le diplôme a été élevé au grade de master par l'agrément du rapport AERES en 2012, agrément renouvelé en 2017. 134 diplômes ont été délivrés par l'école depuis sa création.

PRÉSIDENTE DES JURYS

Sabine Le Chatelier

Elle a passé la première partie de sa carrière chez Peclers Paris, puis a été directrice de la mode adjointe au sein de l'organisation de salons professionnels Première Vision. En 2017, elle a démarré sa propre entreprise en tant que free lance. Particulièrement impliquée dans les domaines du sport, de la technologie et de l'innovation, des méga trends et de l'analyse socioculturelle, elle est conseillère en design et en création auprès d'entreprises du textile ou de la mode, enseignante et conférencière pour des écoles de mode ou des événements spéciaux.

MEMBRES PERMANENTS DE L'ENSCI-LES ATELIERS

Marion Levy
Responsable du département Design Textile

RAPPORTEURS DE MÉMOIRE

Christine Lapostolle
Ecrivain, Docteur en anthropologie historique de l'occident médiéval, enseignante

Camille Corlieu-Maezaki
Enseignante histoire de l'art, écriture et argumentation

EXPERTS INVITÉS

Véronique Kadi
plasticienne et designer textile

Jean-Pierre Ollier
Brodeur pour la haute couture

Giovanna Massoni
Curator et consultante

Hélène Veilleux
Directrice du studio Couleur Matières Groupe PSA

DIRECTEURS DE MÉMOIRE

Sarah Bitter
Mathieu Buard
Anne Dubos
Camille Corlieu-Maezaki
Nicolas Fourgeaud
Karine Lacquemant
Christine Lapostolle
Hadrien Laroche
Sébastien Roux
Camille Saint-Jacques

DIRECTEURS DE PROJET

Samuel Accoceberry
Daniela Alves
Sophie Arnould Ferry
Martha Bakowski
Johan Brunel
Clémentine Chambon
Luce Couillet
Dinah Sultan
Laure Fernandez
Claire Kurt
Éloi Lemétayer
Pauline Ricard André