

L'IMAGINAIRE DE
**HAYAO
MIYAZAKI**

**EN TAPISSERIE
D'AUBUSSON**

**DOSSIER DE PRESSE
OCTOBRE 2020**

Sommaire

<i>Une nouvelle aventure pour la tapisserie d'Aubusson.....</i>	3
<i>Pourquoi des tentures-événements ?</i>	4
<i>Renouer avec la tradition des grandes tentures.....</i>	5
<i>Œuvres choisies.....</i>	6
<i>La réalisation de la tenture.....</i>	11
<i>Calendrier du projet.....</i>	12
<i>Biographie de Hayao Miyazaki.....</i>	13
<i>Autour du projet.....</i>	14
<i>Informations pratiques.....</i>	15

Une nouvelle aventure pour la tapisserie d'Aubusson

- **La Cité internationale de la tapisserie a signé une convention avec le Studio Ghibli Inc. pour la réalisation d'une série de tapisseries d'Aubusson monumentales extraites de grands films signés du maître de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki. Une nouvelle tenture-événement destinée à rejoindre les collections de la Cité.**

La Cité internationale de la tapisserie à Aubusson perpétue et promeut les savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson, inscrite au Patrimoine Culturel Immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2009.

Depuis plus de 10 ans, la Cité de la tapisserie s'est engagée à valoriser ce savoir-faire de la France reconnu dans le monde entier, à travers quatre missions principales : la conservation et la diffusion d'une collection de référence labellisée « Musée de France » ; la pérennisation de la filière de production complète et préservée, avec un impératif de formation (mise en place d'un Brevet des Métiers d'Art avec le GRETA du Limousin) ; la conduite d'une politique ambitieuse de création d'un fonds contemporain ; le développement de l'écosystème art textile/art tissé de la région Aubusson-Felletin.

En 2017, une première tenture-événement avait été lancée par la Cité : « Aubusson tisse Tolkien » vise à créer une tenture de 13 tapisseries et 1 tapis d'après des illustrations originales de J.R.R. Tolkien. Les premières pièces ont été présentées à la Bibliothèque Nationale de France (BNF) à l'occasion de sa grande exposition consacrée à Tolkien en 2019-2020.

Dans ce même esprit, une convention a été signée en juillet 2019 avec le Studio Ghibli pour la réalisation d'une tenture inspirée des films d'animation du réalisateur japonais Hayao Miyazaki. Cette opération, intitulée « L'imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d'Aubusson », consiste à créer cinq tapisseries (dont une optionnelle) à partir d'images de films sélectionnées par l'équipe technique de la Cité et validées par le Studio Ghibli.

Cette politique de grandes tentures vise à s'adresser à un large public autour d'une nouvelle approche de la médiation, qui entraîne naturellement le visiteur dans l'univers de la tapisserie d'Aubusson. Le public va y découvrir un projet patrimonial d'exception et ses coulisses, avec une démarche artistique et d'interprétation singulière, la mise en œuvre de nombreux savoir-faire, des événements, des rencontres hors du commun, ...

Pourquoi des tentures-événements ?

La Cité internationale de la tapisserie a choisi deux grands créateurs de notoriété mondiale, J.R.R. Tolkien et aujourd'hui Hayao Miyazaki, pour ses tentures-événements. Cet exceptionnel ensemble de tapisseries est destiné à voyager dans le monde entier, il renouvelle l'art du tissage à Aubusson en s'adressant aussi aux jeunes générations.

À travers cette aventure collective, les ateliers/manufactures de la Creuse et la Cité internationale de la tapisserie relèvent un enthousiasmant challenge avec une mise en lumière de la tapisserie d'Aubusson, à la fois grand savoir-faire de la France reconnu par l'UNESCO et identité singulière du territoire Aubusson-Felletin.

C'est ici l'opportunité de mettre en œuvre une communication originale et à longue portée, pour la Cité internationale de la tapisserie, pour l'ensemble de la filière tapis/tapisserie et son écosystème art textile-art tissé, à même de répondre, en partenariat avec la Communauté de communes Creuse Grand Sud, le Département de la Creuse, la Région Nouvelle-Aquitaine, l'Etat et le FEDER, aux objectifs de développement économique, culturel et d'attractivité de ce territoire de l'hyper ruralité.

Emmanuel Gérard - Directeur de la Cité internationale de la tapisserie

Renouer avec la tradition des grandes tentures

- L'aventure des tentures-événements portée par la Cité de la tapisserie répond à la volonté de proposer au public de grands ensembles tissés au sein desquels s'immerger.

Ces ensembles rejoindront la tradition des grandes tentures narratives (séries de tapisseries illustrant des épisodes d'un récit) des XVIIe et XVIIIe siècles alors créées en référence à d'importants textes littéraires (*L'Odyssée* du poète Homère, ou Renaud et Armide tiré de *La Jérusalem délivrée* par Torquato Tasso, etc.). Le lien direct entre la tapisserie et la narration semble s'être perdu dès le XIXe siècle.

Le nouveau projet de tissage « L'imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d'Aubusson » s'attachera à transcrire l'univers du réalisateur de films d'animation de renom en une grande tenture de cinq pièces (dont une optionnelle). Une telle démarche de transcription d'un univers animé en tapisserie est particulièrement rare.

C'est avec le respect des œuvres originales que la Cité de la tapisserie s'engage à ce croisement patrimonial entre la tapisserie d'Aubusson, art décoratif majeur, et l'œuvre graphique de Hayao Miyazaki. Ce projet de tenture tissée invite, par sa monumentalité, à une immersion inédite dans les créations de Hayao Miyazaki. Les tapisseries sont créées pour durer. À l'instar de *L'Histoire d'Alexandre* d'après Charles Le Brun (XVIIIe siècle) ou encore de *L'Odyssée d'Ulysse* (XVIIe siècle) d'après Isaac Moillon, c'est à la fois l'univers narratif, scénographique et graphique de Hayao Miyazaki qui va traverser les âges aux côtés de ses films.

Tenture vs tapisserie

Dès le XVe siècle et jusqu'au XIXe siècle, les artistes qui fournissent des modèles de tapisseries aux ateliers de la région d'Aubusson, proposent des séries de tissages tirés des éditions illustrées des romans et récits à succès.

Un ensemble de tapisseries sur le même sujet est appelé une *tenture*. Ces tissages, souvent de 6 à 8 pièces, peuvent compter jusqu'à plus de 12 ou 14 tapisseries assorties. Une tenture de laine permet tout autant de garder la chaleur à l'intérieur d'une pièce que de décorer richement une demeure. Objet luxueux, la tenture est un produit de prestige et un moyen d'affirmer son statut social. L'ensemble se démonte aisément pour être transporté vers un autre lieu.

Les styles sont alors décoratifs, l'importance des surfaces tissées permet de dérouler une narration (récit biblique, mythologique ou littéraire). Depuis le XVe siècle, estampes et peintures servent de modèles aux tapisseries produites dans la région d'Aubusson.

Œuvres choisies, tirées de grands films produits par le Studio Ghibli

Princesse Mononoké, 1997

Début du tissage : Début 2021

Fin du tissage : Début 2022

Ashitaka soulage sa blessure démoniaque (Ashitaka and Yakul in the forest), Projet de tapisserie de 5 x 4,60 m. © 1997 Studio Ghibli-ND

Description de la scène :

Un sanglier possédé par un démon a blessé au bras le jeune guerrier Ashitaka. À son tour pris par la malédiction, il mourra s'il ne parvient pas à trouver le moyen de lever le sortilège. Accompagné de sa monture Yakul, il part vers l'Est dans l'espoir de vaincre la menace qui pèse sur lui et sur le pays. Ashitaka se réfugie dans un bois de cèdres pour soulager son bras sous l'eau fraîche.

L'œuvre de Miyazaki pose la question de la relation de l'homme à la nature ; la forêt et son univers y jouent un rôle central, celui de l'origine du monde, d'un point équilibre du vivant mais aussi d'un havre de paix primordial. Le jeune héros, figure des contes de Miyazaki, vit une quête initiatique, faite de découvertes sur les vérités du monde, traversée par la magie, l'esprit de la forêt, la rencontre amoureuse... et est dans l'obligation de faire des choix au regard de ces situations ambivalentes. Une transition vers un devenir homme, conscient et engagé.

Le Voyage de Chihiro, 2001

Début du tissage : Mi-2021

Fin du tissage : Mi-2022

Le banquet du Sans visage (Chihiro presented to No Face), Projet de tapisserie de 3 x 7,50 m. © 2001 Studio Ghibli-NDDTM

Résumé de la scène :

Un Sans visage aide Chihiro dans sa quête pour retrouver ses parents transformés en porcs mais il est devenu glouton et énorme. Il a dévasté le banquet en réclamant la venue de la fillette. Celle-ci va lui faire avaler une boulette de plantes médicinales donnée par l'esprit de la rivière. Ce qui fera vomir le Sans visage et régurgiter tous les êtres qu'il a dévorés.

Sans visage, sans humanité ? Le Sans visage est une chimère solitaire en quête d'identité, en quête de soi ; elle est prise dans un jeu de concupiscence, de séduction, de possession, et fait face à son désir d'être sans y parvenir. Le décor orné de démons peints et chargé des mets entassés, parachève de suggérer l'aspect outrancier de cet être perdu. La résistance innocente et généreuse de Chihiro lui oppose une forme d'insatisfaction et lui assigne une place, qui construira la possibilité d'une amitié.

Le Château ambulant, 2004

Début du tissage : Début 2022

Fin du tissage : Début 2023

Le château ambulant (The Moving Castle at sunset), Projet de tapisserie de 5 x 5 m.
© 2004 Studio Ghibli-NDDMT

Résumé de la scène :

Sophie, une demoiselle de 18 ans vient d'être transformée en vieille femme par la Sorcière des Landes. Elle fuit la ville et rencontre un épouvantail à tête de navet qui lui indique le chemin du château ambulant, demeure de Hauru, un jeune magicien séduisant et mystérieux.

Dans l'univers de fantaisie de Miyazaki, le vivant c'est aussi animer l'inanimé. Du personnage du navet épouvantail à ce château mobile et hybride, quasi animal, l'esprit merveilleux raconte comment habiter le monde, interrogeant la sédentarité, et pourquoi pas habiter le monde en passager, c'est-à-dire dans la métamorphose des êtres et des choses.

Le Château ambulant, 2004

Début du tissage : Début 2022

Fin du tissage : Mi-2023

La peur de Hauru (Old Sophie at Howl's bedside), Projet de tapisserie de 3 x 5,60 m. © 2004 Studio Ghibli-NDDMT

Résumé de la scène :

Le magicien Hauru, transformé en oiseau, est rentré épuisé d'un combat. De plus, en rangeant le château, Sophie a déplacé ses affaires et par sa faute ses cheveux blonds sont devenus noirs. Hauru sombre dans la déprime. Sophie est à son chevet. Hauru lui avoue sa peur et son manquement à ses responsabilités de sorcier dans la guerre engagée par le roi contre un autre pays. Il lui demande de se rendre auprès de la Sorcière royale Suliman en se faisant passer pour sa mère, dans le but d'annoncer son refus de combattre.

La relation au domestique, à l'espace de la quotidienneté est récurrente et dans la chambre du magicien, couvertes de grigris et peluches, trésors de l'enfance, l'héroïne fait face au jeune homme. Celui-ci, figé par l'incapacité à dépasser ses peurs, ne quitte pas le temps de l'adolescence. Les notions de mort et de vie, d'un mode d'existence choisi ou du soin porté à l'autre, traversent cette scène initiatique. La puissance et le courage du féminin construisent un point central de l'œuvre de Miyazaki.

Nausicaä de la vallée du vent, 1994

Début du tissage : à déterminer

Fin du tissage : à déterminer

Le sacrifice des Omus (Panoramic view of the Omus), Projet de tapisserie de 2 x 10 m. © 2004 Studio Ghibli-NDDMT

Résumé de la scène :

Les hommes ont tenté de détruire les omus, insectes géants de la forêt aujourd'hui toxique. Mais l'armée des omus a attaqué et anéanti les cités et les civilisations. Loin de la forêt, ces géants ont fini par mourir de faim, des moisissures toxiques ont recouvert leurs cadavres et rempli l'atmosphère de poison mortel.

Le vivant est souvent montré dans des situations apocalyptiques, fruit des luttes et inconséquences de l'humanité. Dans ce long panorama, le paysage est dévasté, nocif. Miyazaki, dans une forme de récit anticipatoire, raconte la fin du règne de l'humain et de la « revanche de la nature ». Il s'agit d'un retour à un cycle non pas exclusivement écologique mais en quête d'une diversité harmonieuse.

La réalisation de la tenture

La sélection des maquettes des futures tapisseries

Cette tenture inspirée de l'œuvre de Miyazaki constitue un défi : il s'agit, de manière exceptionnelle, de passer d'une image animée à une image figée, en matière textile. La sélection d'images pouvant à la fois fonctionner en tapisserie et représenter l'univers de Hayao Miyazaki a constitué un premier enjeu. Le mouvement est bien sûr très présent et rares sont les images où l'univers se stabilise dans des plans relativement larges. Ce travail nous renvoie aux tentures littéraires du XVIIe siècle, où l'artiste construisait son iconographie autour d'un moment précis, cristallisé, dans le flot du roman. Dans le cas de la création d'une transcription tissée de l'œuvre de Hayao Miyazaki, la particularité est de devoir créer une tenture qui illustre des univers en mouvement, pour peu à peu entrer dans l'imaginaire de l'artiste.

Un comité de tissage pour penser les aspects techniques de la tenture

Pour penser cette tenture en amont de sa mise en production, un comité de tissage (constitué d'un cartonnier, d'un lissier référent ainsi que de l'équipe technique de la Cité internationale de la tapisserie) est mis en place afin de déterminer les formats finaux des tapisseries, réfléchir à l'interprétation technique de chaque maquette, choisir les matières et les textures.

Le changement d'échelle

La tapisserie est par nature un médium appelant des dimensions monumentales. La réalisation des « cartons de tapisseries » servant de guides aux artisans lissiers pendant le tissage, ne peut pas être un simple agrandissement à l'échelle des futures tapisseries, d'autant plus dans le cas de maquettes tirées de films d'animation. Bruno Ythier, conservateur de la Cité internationale de la tapisserie, a formulé ainsi ce travail de transposition : « Ce n'est pas un simple agrandissement, les lissiers racontent souvent cette anecdote : "Vous partez d'une rose qui est minuscule sur le dessin, si vous l'agrandissez bêtement sans réfléchir, vous vous retrouvez avec un chou. Il faut retravailler l'agrandissement à mesure pour retrouver l'esprit du dessin original. Un ensemble de paramètres techniques doivent être pris en compte" ».

Le travail d'échantillonnage est essentiel pour expérimenter les couleurs, les textures, etc. Les échantillons permettront de définir le travail pour chaque tissage qui durera plusieurs mois.

Calendrier du projet

- **16 octobre 2020** : Lancement officiel de l'opération à la MECA à Bordeaux ;
- **17 octobre 2020** : Ouverture d'un espace dédié au projet au sein de la Cité de la tapisserie ;
- **Début 2021** : Lancement du premier tissage, tiré du film *Princesse Mononoké*.
- **Début 2022** : Fin du tissage de la première tapisserie
- **Fin 2023** : Achèvement de la tenture.

Bobines de laine
© Cité internationale de la tapisserie

Tissage de la 10ème tapisserie de la tenture Tolkien
© Cité internationale de la tapisserie

Étapes de réalisation de la tenture

Pour l'ensemble de la tenture

- Sélection des images dans les films
- Détermination des formats des futures tapisseries
- Réalisation à la gouache des gammes de couleurs qui seront utilisées dans les tissages (dans le respect des œuvres originales)

Pour chaque tapisserie

- Codification du « carton de tapisserie » (le carton sert de guide aux artisans lissiers pendant le tissage sur leur métier).
- Choix des fils (laine, soie, lin) et de leurs calibres, ce qui permet de préciser l'écriture technique du carton ; associé aux dimensions de la pièce, le calibre des fils entre en compte dans l'estimation du temps et du coût de réalisation.
- Tissage d'au moins deux échantillons de tapisseries en vue de retenir des orientations et faire des choix.
- Lancement des appels à candidatures auprès des ateliers et manufactures pour la réalisation d'un échantillon et d'une proposition de tissage de la tapisserie.
- Choix de l'atelier de tissage à partir des échantillons produits par les différents ateliers et manufactures creusois, suivi de la mise en fabrication de la pièce.
- Tissage de la pièce en atelier ou dans l'atelier de tissage hébergé au sein de la Cité de la tapisserie.
- Dévoilement au public appelé « la tombée de métier ». Les tombées de métier sont souvent présidées par une personnalité. Elles seront retransmises en direct sur les réseaux sociaux.
- Réalisation des finitions (ourlets, système d'accrochage).
- Mise en exposition.

Biographie de Hayao Miyazaki

- Hayao Miyazaki est né en 1941 à Tokyo au Japon. Après l'obtention d'un diplôme de sciences politiques et d'économie à l'Université Gakushuin en 1963, il rejoint la Toei Animation Company en tant qu'animateur. Il travaille sous la direction de Isao Takahata pour l'animation du film *Horus, prince du Soleil* (1968). Il rejoint ensuite le studio d'animation A Production avec Takahata en 1971 où il travaille sur le scénario, les illustrations et l'animation de *Panda Petit Panda* (1972). Miyazaki a travaillé pour différents studios, dont Zuiyo Eizo avec Takahata, Nippon Animation et Telecom, et a créé les illustrations de séries télévisées comme *Heidi, la petite fille des Alpes* (1974) et *Marco* (1976). Il réalise sa première série télévisée, *Conan, le fils du futur* (1978). Il sort ensuite son premier film en tant que réalisateur, *Le Château de Cagliostro* (1979). En 1984, Miyazaki écrit et réalise *Nausicaä de la vallée du vent*, adaptation de son roman graphique éponyme publié dans le mensuel japonais Animage.

Miyazaki co-fonde le Studio Ghibli en 1985 avec Takahata et réalise dix films d'animation, dont *Le Château dans le ciel* (1986), *Mon voisin Totoro* (1988), *Kiki la petite sorcière* (1989), *Porco Rosso* (1992) et *Princesse Mononoké* (1997). *Le Voyage de Chihiro* (2001) bat tous les records du box office au Japon et reçoit de nombreux prix, dont l'Ours d'or du meilleur film au Festival international du film de Berlin en 2002 et le Academy Award® du meilleur film d'animation en 2002. *Le Château ambulante* (2004) reçoit le Prix Osella à la Mostra de Venise en 2004.

Miyazaki est distingué par un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière cinématographique à la Mostra de Venise en 2005. Il écrit et réalise *Ponyo sur la falaise* (2008). Il participe à l'écriture du scénario du film de Hiromasa Yonebayashi, *Arrietty, le petit monde des chapardeurs* (2010) et pour le film de Goro Miyazaki, *La Colline aux coquelicots* (2011). Son dernier film, *Le Vent se lève* (2013) est sélectionné dans la catégorie Meilleur film d'animation à l'Academy Award® en 2013. En novembre 2014, il reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il travaille en ce moment sur un nouveau film.

Miyazaki a publié un grand nombre de livres, de dessins et de poèmes, dont *Shuppatsuten 1979-1996 (Starting Point: 1979- 1996, 1996)*. Il a dessiné un grand nombre de bâtiments, dont ceux du Musée Ghibli, à Mitaka, qui a ouvert en 2001 et dont il est le directeur exécutif. En 2012, Miyazaki est distingué dans l'ordre du mérite culturel japonais. En juillet 2014, il est inscrit au temple de la renommée Will Eisner.

Filmographie de Hayao Miyazaki

Séries télévisées

Conan, le fils du futur (Mirai Shonen Konan), 1978

Dessins animés

Le Château de Cagliostro (Rupan Sansei Kariosutoro no Shiro), 1979 / *Nausicaä de la vallée du vent* (Kaze no Tani no Nausicaä), 1984 / *Le Château dans le ciel* (Tenku no Shiro Laputa), 1986 / *Mon voisin Totoro* (Tonari no Totoro), 1988 / *Kiki la petite sorcière* (Majo no Takkyubin), 1989 / *Porco Rosso* (Kurenai no Buta), 1992 / *Princesse Mononoké* (Mononoke Hime), 1997 / *Le Voyage de Chihiro* (Sen to Chihiro no Kamikakushi), 2001 / *Le Château ambulante* (Hauru no Ugoku Shiro), 2004 / *Ponyo sur la falaise* (Gake no Ue no Ponyo), 2008 / *Le Vent se lève* (Kaze Tachinu), 2013.

Autour du projet

■ L'espace Miyazaki à la Cité

Les visiteurs pourront découvrir dès le 17 octobre un espace de présentation du projet au sein de la plateforme de création contemporaine de la Cité.

La présentation du projet de tenture « L'imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d'Aubusson » se fait dans un espace de pénombre. Sur papier d'art et encadrées de bordures noires sont éclairées les différentes maquettes des tapisseries. Dans le fond de la salle s'animent sur le mur, à la taille d'un écran de télévision, un extrait de film, associé à un texte résumant la scène. Lorsque l'extrait fait apparaître l'image de la maquette, un agrandissement de la future tapisserie à l'échelle est projeté sur le mur. Cinq scènes pour cinq projets (dont un optionnel) sont ainsi déroulées. Juste avant l'entrée, et en pleine lumière, seront accrochés les échantillonnages déjà tissés.

■ Visite de l'Atelier de tissage de la Cité

Les tissages de la tenture Miyazaki se dérouleront au sein de l'Atelier de la Cité, dont le métier à tisser de 8 mètres de long est mis à disposition des lissiers pour des commandes de grande envergure. Des visites guidées de l'Atelier permettront au public découvrir les tissages en cours et d'échanger avec les lissiers.

■ Les tombées de métier

La « tombée de métier » correspond à la phase finale de l'exécution d'une tapisserie. Elle prend la forme d'une cérémonie à l'occasion de laquelle les fils de chaîne sont coupés pour libérer la tapisserie du métier à tisser, ce qui permet de découvrir pour la première fois la tapisserie dans son ensemble et sur son endroit (le tissage étant exécuté sur l'envers).

La Cité retransmettra les tombées de métier de la tenture Miyazaki en direct sur les réseaux sociaux pour permettre à tous d'assister à ces événements.

[Visionner le live de la tombée de métier de la 9ème tapisserie de la Tenture Tolkien, le 4 septembre 2020 : https://youtu.be/9uTRsINXVQs](https://youtu.be/9uTRsINXVQs)

■ L'accrochage des œuvres

Les œuvres de la tenture seront exposées au fur et à mesure de leur réalisation. Elles seront visibles dans le parcours d'exposition de la Cité. À terme, un espace spécifique leur sera consacré.

Informations pratiques et contacts

Tarifs

Plein tarif 8 €

Tarif réduit 5,50 € :

étudiants, - de 25 ans, + de 65 ans, groupes
à partir de 10 personnes, carte Cézam

Gratuit :

moins de 18 ans, détenteurs de la carte ICOM, de
la carte de presse, de la carte Éducation nationale,
agents du Ministère de la Culture, professionnels
de la filière, adhérents de la Société des Amis de
la Cité internationale de la tapisserie, Limoges
City Pass.

Visites guidées

Visites guidées sur réservation :

Durée : 1h à 1h30. Renseignements auprès de
l'accueil au 05 55 66 66 66

Visites guidées gratuites : en juillet et août,
à 11h et 15h

Visites des ateliers de la Cité de la tapisserie :
renseignements à l'accueil.

Horaires

De septembre à juin

9h30-12h et 14h-18h. Fermé le mardi.

Juillet et août

10h-18h. Tous les jours sauf le mardi: 14h-18h.

Fermeture annuelle : mois de janvier.

Contacts

Cité internationale de la tapisserie

Anne KASPRZACK

anne.kasprzack@cite-tapisserie.fr

contact@cite-tapisserie.fr

+33 (0)9 72 48 15 65

**Visuels disponibles pour la presse sur
demande :**

The Moving Castle at sunset

Chihiro presented to No Face

www.cite-tapisserie.fr #jefileeaubusson

 @CiteAubusson

 @CiteTapisserie

 @citetapisserieaubusson

Cité internationale de la tapisserie – Aubusson

www.cite-tapisserie.fr

Adresse postale

Rue des Arts - BP 89
23200 AUBUSSON

Entrée parking visiteurs

Rue Williams-Dumazet
23200 AUBUSSON

