

B
I
E
N
V
E
N
U
E

A

L
,
A
T
E
L
I
E
R

D
E

S
O
I
E
R
I
E

L'Atelier
de
Soierie

L'ATELIER DE SOIERIE : UN PATRIMOINE VIVANT RÉVÉLÉ

Au coeur de Lyon, cité de la soie depuis le 16ème siècle, notre entreprise familiale imprime des soieries depuis 1890. Nous sommes le dernier atelier de sérigraphie en France à pratiquer l'impression au cadre à la main !

Désireux de partager ce précieux savoir-faire, nous avons décidé d'ouvrir les portes de notre atelier au public. Depuis plus de 20 ans, nous accueillons des visiteurs du monde entier, leur permettant ainsi de découvrir les techniques traditionnelles d'impression et coloration de soieries.

IMPRESSION AU CADRE DITE "A LA LYONNAISE"

IMPRESSION A LA PLANCHE

PEINT-MAIN

Avec plus de 3000 cadres et 800 planches d'impression, nous réalisons deux collections par an avec une grande variété de motifs & couleurs. Les techniques utilisées permettent de créer des séries limitées et des pièces uniques.

Spécialisés dans la reproduction d'artistes, nous imprimons des foulards pour les musées et les fondations d'art du monde entier et proposons ces pièces d'exception dans notre boutique.

Nos couleurs sont fixées par étuvage par la même entreprise lyonnaise qu'Hermès, garantissant un résultat incomparable.

LES ETAPES D'IMPRESSION

La construction du motif : impression du carré "Lyon La Nuit" : 10 cadres pour 10 couleurs...

DERNIÈRE COULEUR

Les imprimeurs appliquent le dernier cadre et la dernière couleur correspondant à la partie noire du motif “Lyon la Nuit” de Bénito.

**“LYON LA NUIT”
par BENITO**

**Un carré de soie
composé de dix
couleurs et imprimé à la
main avec dix cadres.**

LA CUISINE A COULEURS

C'est ici que nous réalisons toutes nos couleurs et que se trouvent tous les ingrédients, outils et *livres de recettes* nécessaires à leur élaboration !

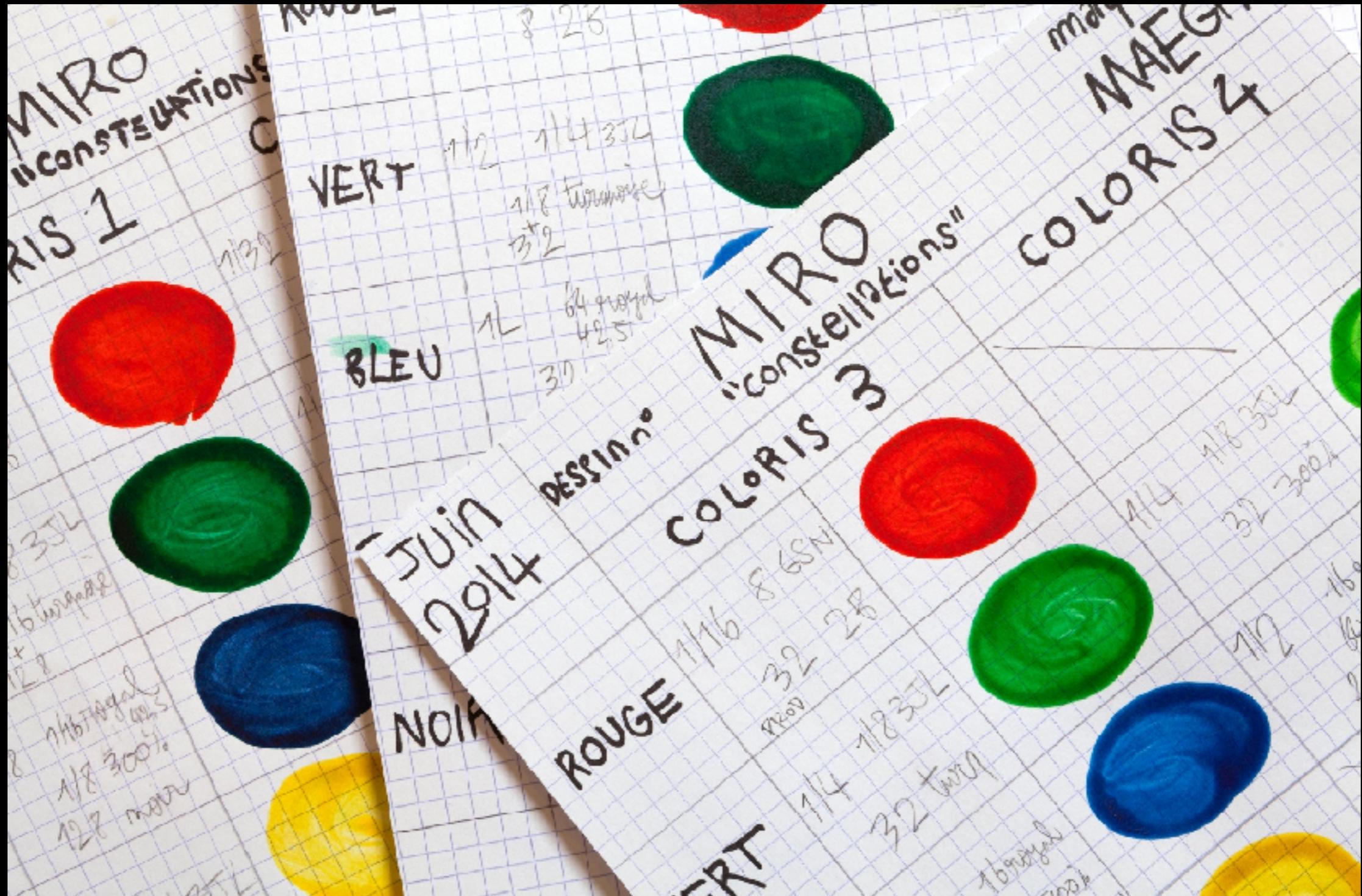
LA PRÉPARATION DES COULEURS

Pour imprimer nos soieries nous utilisons une pâte colorée, dont la viscosité varie en fonction du motif à réaliser, de la qualité de la soie et des nuances souhaitées. Plus la soie et les motifs seront fins, plus la viscosité sera grande. Nous créons les couleurs grâce à dix-neuf bases mères, elles-mêmes issues d'une dissolution de colorants, d'urée synthétique, d'eau et d'un épaississant végétal naturel : la gomme de guar.

TROUVER LA BONNE COULEUR

Avant de commencer une impression, nos coloristes effectuent un long travail de recherche pour trouver la couleur souhaitée ou commandée. Pour s'aider dans cette tâche, ils consultent les nuanciers, où chaque couleur est répertoriée. Ce répertoire permet de réaliser des coloris sur mesure et de retrouver des nuances. Une part aléatoire existe malgré la rigueur et la méthodologie appliquées aux différentes recettes. La palette des possibles est infinie.

L'Atelier de Soierie

La principale technique traditionnelle utilisée dans notre atelier est une méthode sérigraphique, qui permet le transfert de motifs sur la soie.

LA TECHNIQUE D'IMPRESSION AU CADRE PLAT a été largement développée à Lyon dès 1920 grâce aux soyeux lyonnais afin d'imprimer des carrés de soie et des soieries.

Elle consiste à imprimer des décors sur une étoffe à l'aide d'un cadre sur lequel est tendue une fine gaze de soie ou de polyester, dont les parties perméables correspondant au motif, laissent passer la couleur, que l'on applique avec un racle. Un cadre différent est utilisé pour appliquer chaque couleur. Cette technique permet, cadre après cadre, d'obtenir une sérigraphie d'une grande intensité de couleurs, bonne opacité et texture !

La sérigraphie est la technique d'impression la plus ancienne. Des imprimés et planches d'impression remontent à la Dynastie Song (960–1279 av. J.-C). On retrouve ensuite cette technique au Japon, où dès le XVe s. les artistes l'utilisent. La sérigraphie a finalement été introduite en Occident à la fin du XVIIIe s. mais elle ne s'est développée qu'à partir du début du XXe s.

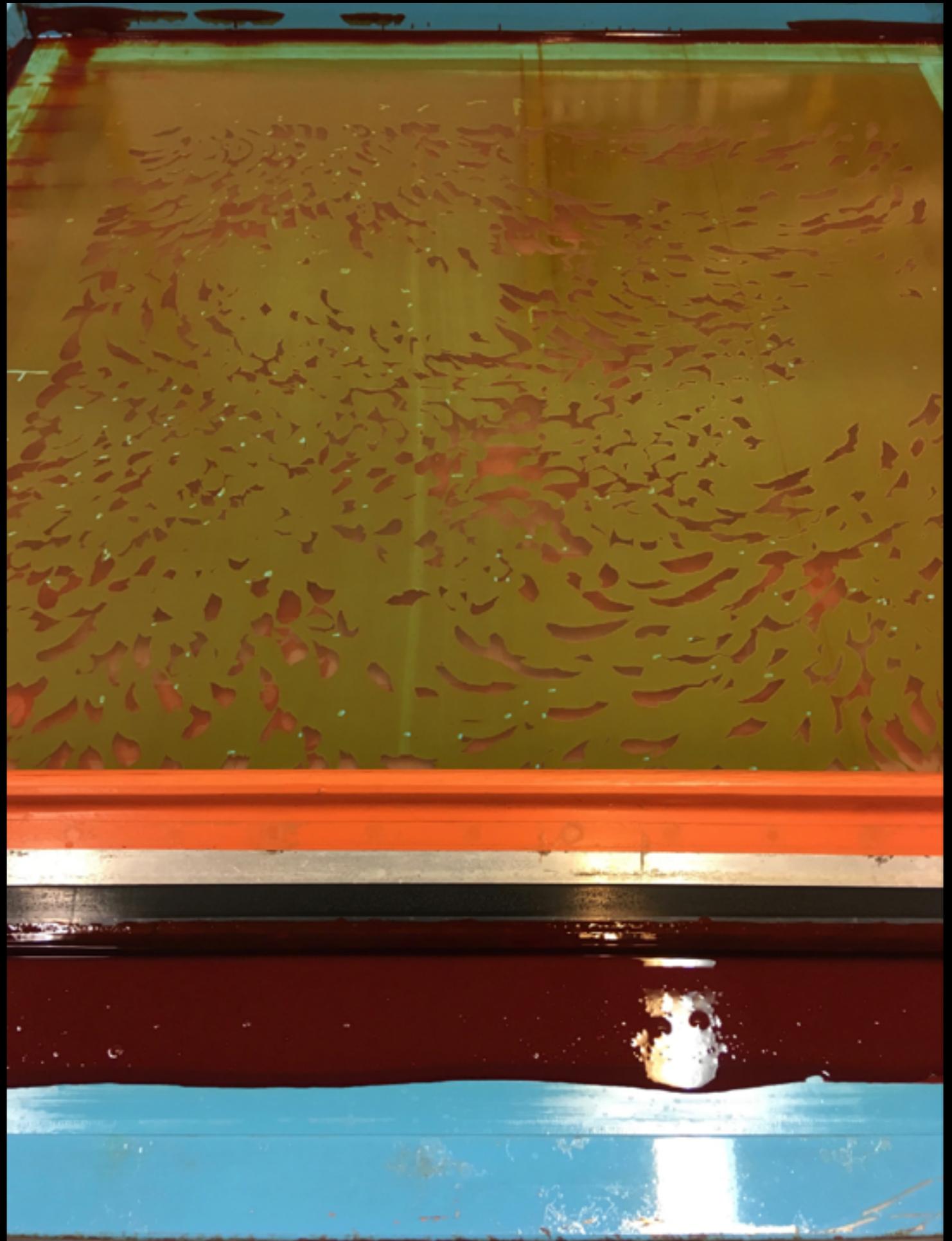
Aux Etats-Unis, la sérigraphie devient "officiellement" un art en 1930 grâce à Andy Warhol et Roy Lichtenstein. En France, Matisse et de nombreux artistes l'utilisent également sans modération : elle est parfaitement adaptée à la reproduction artistique et est économiquement rentable même pour des séries limitées et des pièces uniques !

CADRE PLAT

Il est composé d'un écran qui est la forme imprimante du procédé sérigraphique.

A l'origine l'écran était constitué d'une fine pièce de soie fixée sur des montants en bois, qui formaient un cadre rectangulaire. Aujourd'hui il est constitué d'un tergal de polyester tendu sur un cadre en aluminium.

Sur le tissu vierge entièrement bouché avec une émulsion photosensible, on applique le négatif du motif. Lorsque que l'on expose le négatif aux ultraviolets, les parties transparentes durcissent alors que les parties sombres correspondant au dessin, protégées du rayonnement, restent molles et sont enlevées avec de l'eau. Les parties transparentes de l'écran correspondant au motif à imprimer restent donc perméables et laissent passer la pâte d'impression alors que les autres parties sont imperméables et bloquent le colorant. C'est le principe du « pochoir ».

IMPRESSION AU CADRE PLAT DITE "A LA LYONNAISE"

Gérard GENET imprimeur et gérant de l'Atelier de Soierie positionne le cadre sur la soie blanche tendue et fixée par des épingles. Il s'apprête à appliquer la première couleur rouge du motif sur le dernier carré de la table d'impression. Pour imprimer un motif composé de 5 couleurs, il faut appliquer successivement 5 cadres différents. Un cadre par couleur, chaque cadre correspondant à une couleur & une partie spécifique du dessin.

C
A
D
R
E

P
L
A
T

P
Â
T
E

D
,

I
M
P
R
E
S
S
I
O
N

R
A
C
L
E

IMPRESSION AU CADRE PLAT

Les imprimeurs utilisent un racle pour appliquer la pâte d'impression, qu'ils poussent dans un geste précis d'aller-retour. A travers les parties poreuses de l'écran, ils font ainsi passer la couleur, qui se fixe sur la soie...

IMPRESSION ACHEVÉE : LE MOTIF FINAL

Les rouleaux imprimés partent ensuite au fixage, à l'apprêtage puis en confection. Les couleurs sont fixées à la vapeur par étuvage et prennent un éclat incomparable ! Une longue chaîne de savoir-faire lyonnais...

VISITES DE GROUPES ET INDIVIDUELS

Les visiteurs assistent aux différentes étapes de la coloration d'un carré de soie, de la préparation de la couleur jusqu'à l'impression du motif. L'imprimeur part d'un tissu de soie blanche tendu sur la table. Ensuite il compose le motif final du carré en appliquant successivement les différentes couleurs à travers les cadres qui fonctionnent comme des pochoirs, faisant apparaître progressivement le motif sous les yeux des visiteurs !

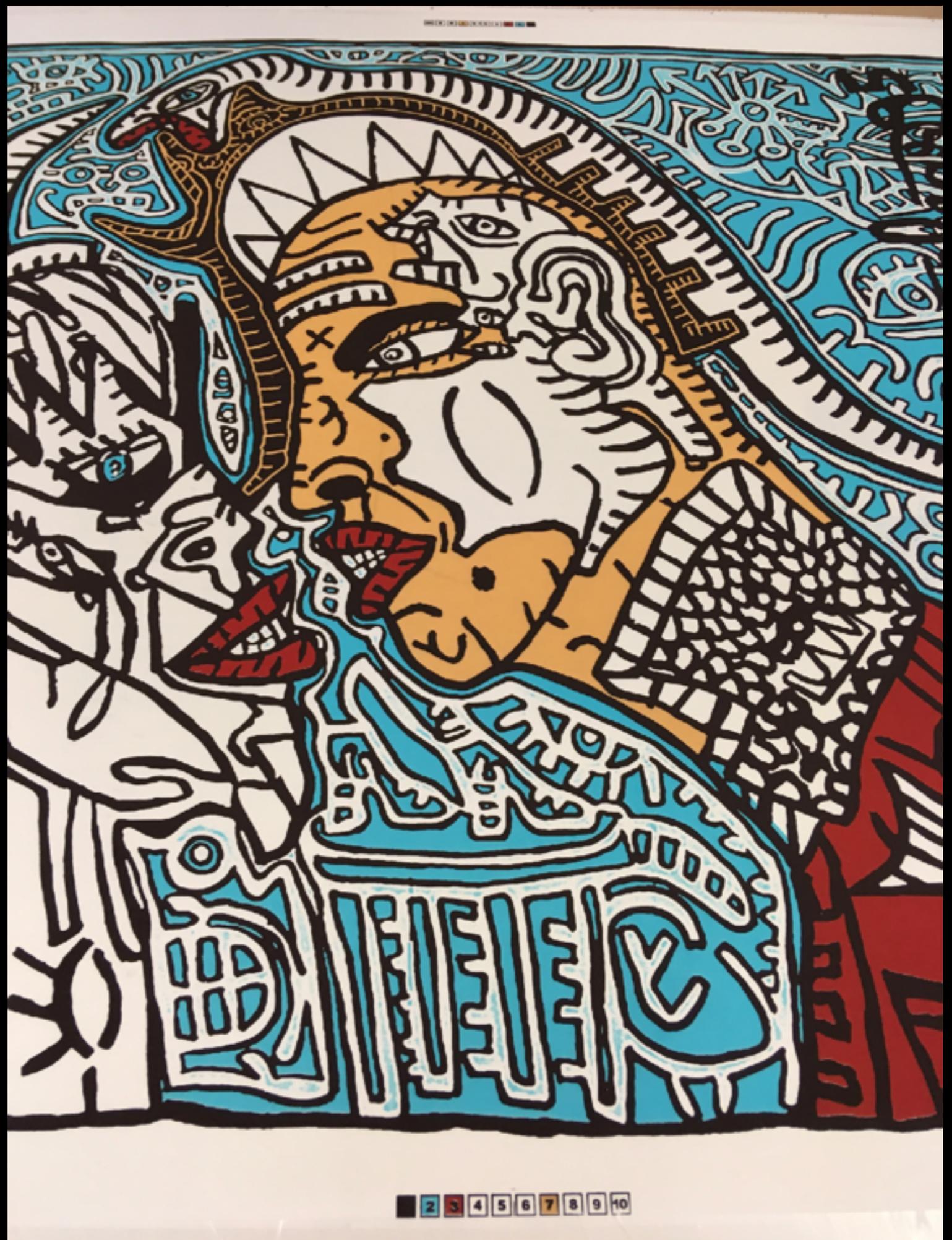

REPRODUCTION D'ART

Impression de "couple Psychopatex" d'après une peinture de Robert Combas.

Le process se poursuit. A cette étape, les imprimeurs ont déjà appliqué quatre couleurs. Il reste encore six couleurs à imprimer, le motif final étant composé de dix couleurs. Un process long mais qui permet une traversée incomparable des couleurs et une intensité sans égale.

The logo consists of a dark grey square with a thin white border. Inside the square, the text "L'Atelier de Soierie" is written in a white, serif font, centered and arranged in three lines: "L'Atelier", "de", and "Soierie".

L'Atelier
de
Soierie

La deuxième technique traditionnelle d'impression à la main utilisée dans notre atelier a ses racines lointaines en Asie.

IMPRESSION A LA PLANCHE appelée aussi TECHNIQUE INDIENNE, réalisée avec des blocs de bois, dans lesquels le motif a été sculpté, gravé ou serti.

C'est une des techniques d'impression les plus anciennes, qui remonte à des millénaires. On a des preuves de son existence datant du Ve s. av. J.-C. Elle s'est pratiquée dans le monde entier mais a ses racines en Inde, Chine et au Japon.

Cette technique consiste à utiliser une planche d'impression gravée afin de transférer une image sur une étoffe.

Il est nécessaire au préalable d'enduire la planche de couleur pour la placer et la presser ensuite contre le tissu afin d'imprimer. Pour permettre une bonne traversée de la couleur, on tape sur le dos de la planche avec un maillet. Le motif est bien sûr imprimé à l'envers ou en miroir, ce qui peut être une complication si il y a un texte. Pour imprimer un motif de plusieurs couleurs, les imprimeurs doivent utiliser plusieurs blocs, un par couleur. Cependant la superposition de deux couleurs peut produire d'autres couleurs encore à l'impression !

GRAVURE D'UNE PLANCHE D'IMPRESSION

La création d'une planche implique divers savoir-faire & intervenants : dessinateur, metteur sur bois, graveur, fondeur...

Pour chaque couleur que compte le motif, le graveur réalise une planche à l'aide d'une gouge ou d'un burin dans une essence dure-bois fruitier en général. Les parties que le graveur doit laisser en relief sont peintes au préalable sur le bois en vermillon ou en noir le plus souvent. Les parties non colorées sont donc enlevées. La planche est souvent complétée par l'insertion de picots (clous) et de lamelles de cuivre courbes ou rectilignes. Une fois terminé, le bloc présente la sculpture sur un relief plat et laisse ressortir le motif dessiné plus tôt.

ATELIER D'IMPRESSION A LA PLANCHE

800 PLANCHES D'IMPRESSION

C'est ici que les imprimeurs impriment les motifs continus sur soie à l'aide de blocs d'impression parfois d'une extrême complexité.

PLANCHES D'IMPRESSION GRAVÉES

Nous utilisons des planches d'impression qui sont de véritables ouvrages d'art. Les plus anciennes ont été réalisées il y a 200 ans et nous les utilisons encore !

PLOMBINE

Apparue à la fin du XVIIIe siècle, elle est réalisée grâce au *clichage*, qui consiste à couler un alliage de plomb dans un moule de bois gravé en creux, une matrice, pour réaliser certains éléments du décor, qui sont ensuite fixés sur une nouvelle planche, appelée plombine. Ces éléments peuvent être produits en autant d'exemplaires que nécessaire. Le clichage permet donc une duplication des plombines, que ne permet pas le bloc d'impression gravé, qui demeure une pièce unique. Ces plombines sculptées puis moulées et clouées sur les planches, sont ensuite enfoncées dans le bois avec un molleton.

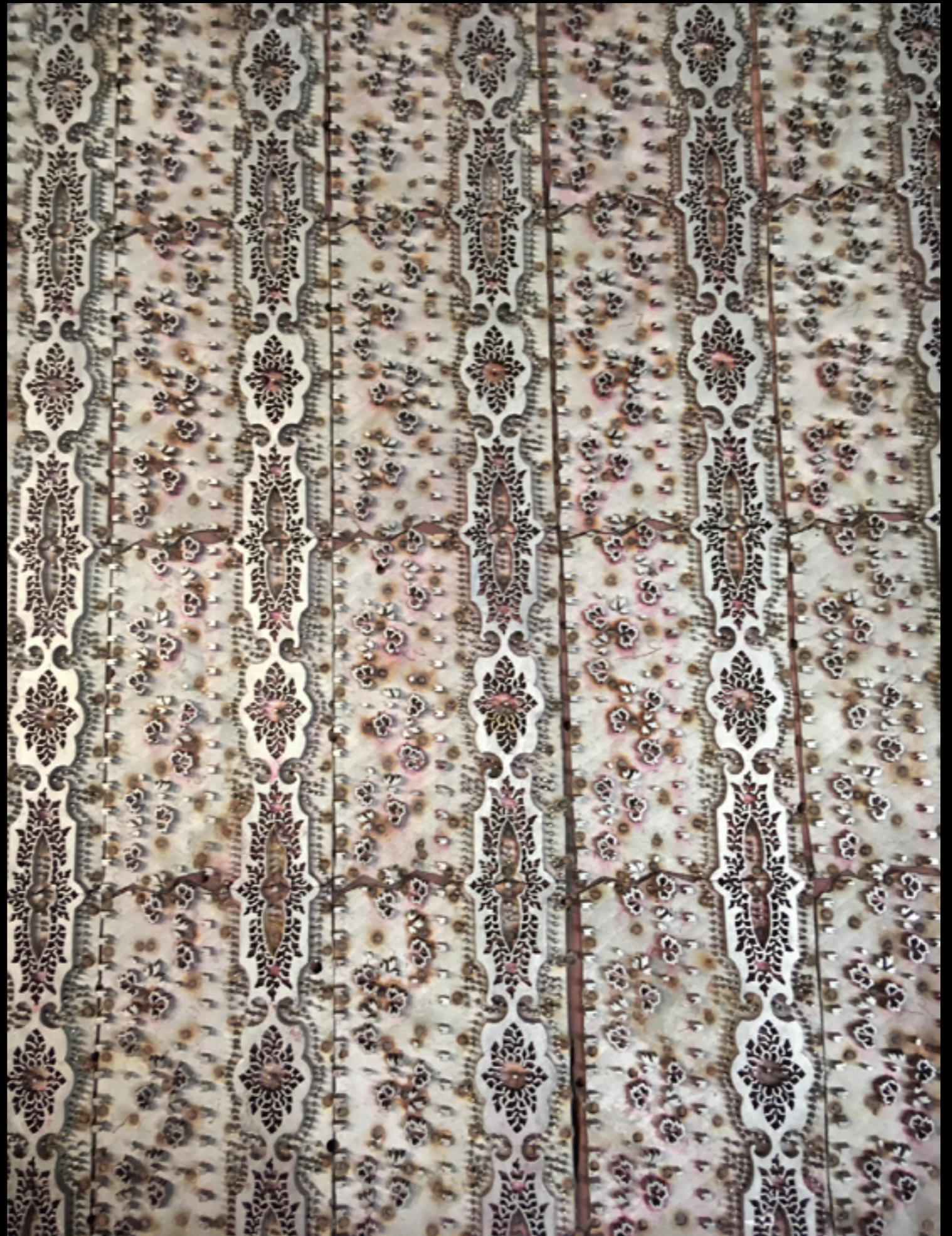

PLANCHE D'IMPRESSION ET MOTIF

Le tissu a été imprimé avec plusieurs planches, dont deux sont présentées ici.

TISSUS IMPRIMÉS A LA PLANCHE

Rouleaux imprimés prêts à partir chez notre partenaire pour la fixation des couleurs par étuvage et l'apprêtage. Ensuite les tissus partent en confection pour devenir des étoles, écharpes, carrés de soie, pochettes ou cravates...

IMPRESSION A LA PLANCHE

Les blocs d'impression en bois gravés étaient utilisés pour de nombreux tissus avant l'invention de l'impression au cadre plat. Nous les utilisons toujours afin d'imprimer des motifs continus sur la soie. L'imprimeur pose la planche chargée de matière colorante sur la soie, puis il applique un coup de maillet sur le dos de la planche, plus ou moins fort, selon le résultat désiré, afin de favoriser la traversée de la couleur. Cette technique requiert patience, sensibilité et une grande précision pour assurer la pose & le raccord des diverses planches du motif...

MOTIF "LIBERTY" IMPRIMÉ A LA PLANCHE

L'Atelier
de
Soierie

La troisième technique utilisée à l'Atelier est une technique de peint-main sur soie très locale, pratiquée exclusivement à Lyon depuis la fin du XIXe s.

PEINT-MAIN SUR PANNE DE VELOURS

UN SAVOIR-FAIRE LYONNAIS : la mise en teinte de motifs de velours façonné, tissés à travers une mousseline de soie.

La panne de velours est un tissu de soie avec des motifs de velours en relief, inventé à Lyon à la fin du XIXe s. . Ce tissu est toujours tissé sur métier Jacquard dans la région lyonnaise et peint à la main à Lyon exclusivement ! Les décoratrices appliquent une couleur très liquide afin de garantir une bonne traversée du velours ; elles doivent donc apporter une attention toute particulière à la mise en teinte, la plus grande difficulté étant de maîtriser la quantité de couleur appliquée pour qu'elle ne fuse pas et d'éviter de tâcher le velours. Pour faciliter leur travail, elles commencent par les couleurs les plus claires et vont graduellement vers les plus foncées, ce qui leur permet le cas échéant de recouvrir les imperfections. En fonction de la complexité du motif, des nuances souhaitées et des détails à réaliser sur le velours, elles peignent avec des outils différents : coton tige, pinceau ou coton. Parfois elles doivent créer de nouvelles teintes plus foncées encore, non prévues au départ. Nos coloristes doivent alors faire preuve de talent afin de garantir l'harmonie de la palette et la beauté de la pièce. Ce travail long et exigeant requiert un sens développé des couleurs, une grande dextérité, beaucoup de patience et une sensibilité artistique certaine.

PEINT-MAIN SUR PANNE DE VELOURS *au deuxième étage de l'Atelier*

Les décoratrices reçoivent les pièces tissées en noir et blanc : noir pour le fond en mousseline de soie, blanc pour les motifs en velours tissés en relief. Sur les tables à peindre de 3 mètres de long, à partir de rouleaux à chaque extrémité, elles tendent la panne de velours afin de faciliter sa mise en couleur. La soie ne touche pas la table, elle est en tension au-dessus, comme une toile de peintre sur un châssis. Elles peuvent alors commencer à mettre en teinte les motifs de velours, après avoir choisi une palette de couleurs par table et créé les couleurs à partir d'une dizaine de bases-mère. Les couleurs, très liquides, sont diluées avec de l'eau et de l'alcool...

PANNE DE VELOURS

La décoratrice commence la pièce : elle applique au pinceau la première couleur sur une tulipe argentée...

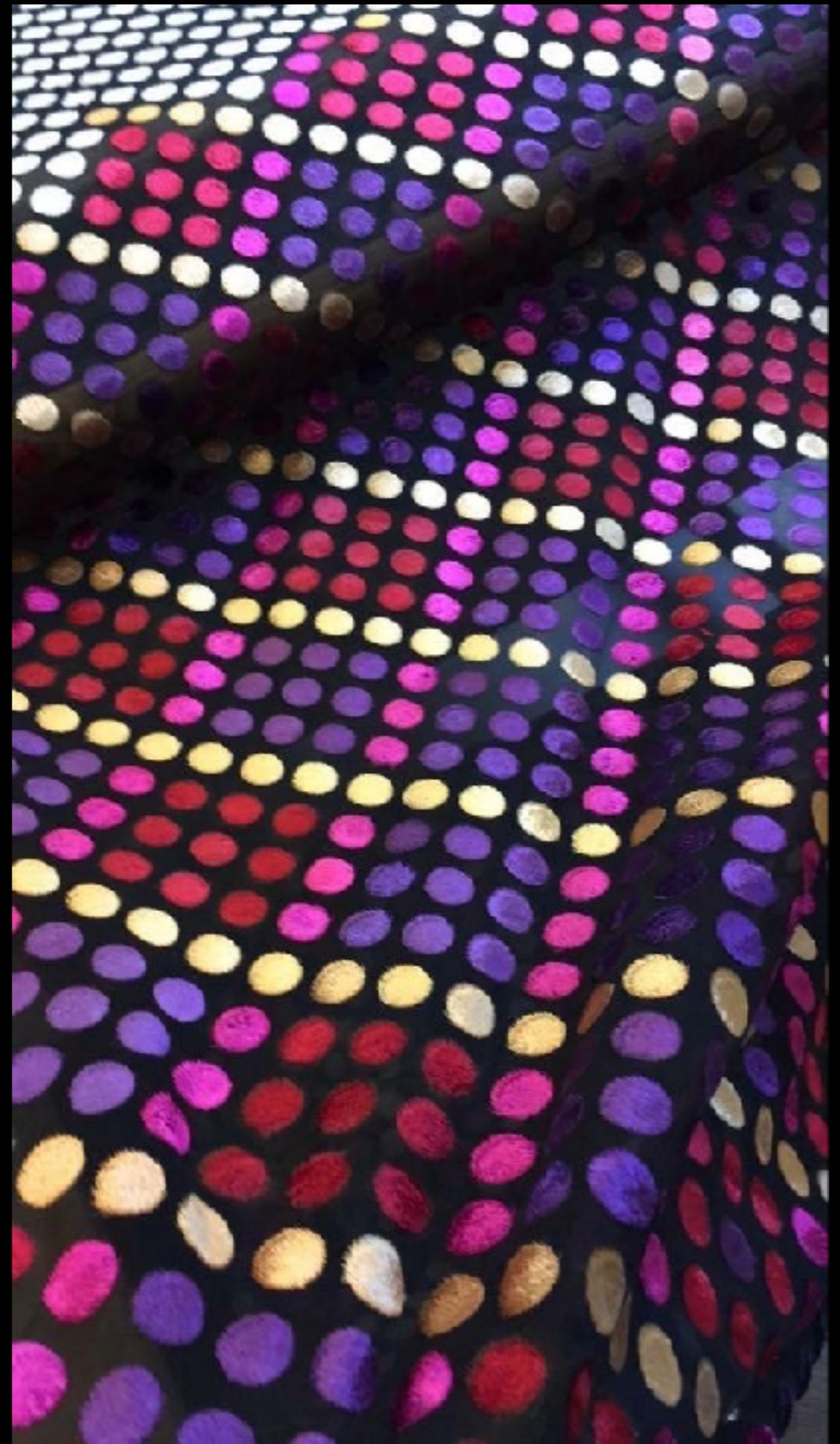
PANNE DE VELOURS

Un savoir-faire lyonnais unique

Motif “Les ronds” : Ce motif continu permet par l’agencement des couleurs de créer une possibilité infinie de figures géométriques ou aléatoires...

Une fois la table achevée le tissus peint est déroulé et tombe dans un bac en bout de table. On tend alors la suite du rouleau et on recommence la mise en teinte avec une nouvelle palette de couleurs.

Pour des motifs compliqués, la mise en teinte d’une table (trois mètres de long) peut nécessiter pas moins d’une semaine de travail !

PANNE DE VELOURS

“Nymphéas” : motif créé par Brochier Soieries, réalisé pour la fondation Claude Monet à Giverny et peint par l’Atelier de Soierie.

Le motif dans ce cas est peint selon la technique aquarelle avec fusion des couleurs par tamponnage ou frottage après avoir dilué la teinte à l’aide d’eau et d’alcool, afin d’obtenir des intensités différentes...

PANNE DE VELOURS

Ce motif compliqué représente la fameuse "route de la Soie" qui partit de Xian en Chine il y a plus de 2500 ans pour rejoindre Lyon dès le XVe s. Il faut compter 8 heures pour peindre un seul châle avec des pinceaux mais aussi des cotons-tiges !

LA BOUTIQUE DE L'ATELIER DE SOIERIE

La boutique offre un large choix d'articles : cravates, pochettes, carrés, foulards en soie, châles, étoles en panne de velours... Reproduction d'artistes ou dessins exclusifs, imprimés ou peints à la main à l'Atelier. Ces créations, séries limitées ou pièces uniques, sont proposées à divers tarifs, allant de 15 à 500 €. Leur réalisation requiert de nombreux savoir-faire impliquant pas moins de 7 entreprises de la région ! Elles méritent le label made in France !

Boutique en ligne : www.atelierdesoierie.com

CHÂLES EN PANNE DE VELOURS

Exemples de motifs et couleurs proposés dans la boutique.

ECHARPES D'ARTISTES

MONET, PICASSO, KLIMT, KANDINSKY, CEZANNE, DUFY, WAHROL, GAUGUIN, CASSAT, MIRO, DEGAS, CANALETTO ...

**CARRÉ DE SOIE
TRADITIONNEL
imprimé au cadre**

Les traditionnels
motifs de Lyon :
calèches, chevaux,
brides et lanières...

Les soyeux lyonnais
ont créé ces motifs
rendus célèbres par
Hermès !

REPRODUCTION D' ART

Carré de soie "lignes noires" de Kandinsky.

REPRODUCTION D'ART
Carré de soie "Oeuvre
d'Art" de JAKÈ.

FLEURS

Un motif composé de sept couleurs créé par notre atelier & photo-gravé sur 7 cadres il y a plus de quarante ans. Aujourd'hui nous continuons à imprimer ce dessin dans une palette infinie de couleurs, au gré des saisons et des tendances. Nous utilisons toujours les vieux cadres d'origine !

LYON & LA MAGIE DES LUMIÈRES

Un motif créé et imprimé par l'Atelier de Soierie à l'occasion de la Fête des Lumières.

COORDONNÉES

L'Atelier de Soierie est idéalement situé au coeur de la ville, à 2 pas de la place des Terreaux, juste à côté du Musée des Beaux-Arts et de l'Hôtel de Ville.

Adresse

33, rue Romarin

69001 LYON

Tel : + 33 (0) 472 07 97 83

contact@atelierdesoierie.com

www.atelierdesoierie.com

Coordonnées GPS

Latitude : 45.767947

Longitude : 4.83435

Réseaux sociaux

facebook.com/Latelier-de-soierie-319830754724403/

instagram.com/atelierdesoierie/

