

Table des matières

Avant-propos	15
PREMIÈRE PARTIE	19
LA MISE EN SCÈNE DU TISSAGE	19
1 LES PERSONNAGES PRINCIPAUX : LE MÉTIER, LES OUTILS, LES MATÉRIAUX	20
Quel métier vous ira bien ?	21
L'anatomie du métier à tisser	23
Les outils	24
Les fils	26
Les fibres naturelles	27
Les fibres fabriquées par l'homme	28
2 LES COULISSES DE LA PIÈCE DE TISSU	30
Quel usage envisager ?	31
Quel fil choisir ?	32
Les caractéristiques des fils	32
La taille d'un fil : son titrage	34
L'influence des couleurs : l'éclairagiste à l'œuvre	38
Quelle armure sélectionner ?	43
Les fondamentaux	43
Les trois composantes d'une structure	44
Les trois structures fondamentales	45
Quelle densité adopter ? Faut-il faire un échantillon ?	46
Le calcul de la densité	47
L'échantillonnage : la répétition générale	49
Le peigne : l'outil pour obtenir la densité choisie	53
Quelles dimensions retenir ?	54

3 LECTURE ET ÉCRITURE DU TISSAGE : CÔTÉ COUR PUIS CÔTÉ JARDIN	56
Lire et comprendre les schémas d'enlissage, de pédalage et d'attachage	57
L'enlissage	58
Le pédalage	58
L'attachage des pédales	58
La représentation graphique du tissu	59
Les liens entre le dessin et le métier, ou comment armer son métier	60
Coup de théâtre ? De nouvelles notations...	62
L'attachage des pédales : un alphabet à 14 lettres	63
Écrire et « tisser » sur le papier : la création du scénario	66
Premier acte : tracer la représentation graphique d'un schéma	66
Deuxième acte : inventer son tissu et l'écrire	67
Les logiciels de tissage	68
 4 LA MISE EN SCÈNE SANS TRAC : INSTALLATION DE LA CHAÎNE SUR LE MÉTIER	 70
Le scénario du projet : la fiche technique	72
L'ourdissage : préparation des fils	74
La largeur de la chaîne	74
La longueur de la chaîne	74
La quantité de fils à prévoir pour la chaîne et pour la trame	75
Le tableau d'ourdissage	76
L'ourdissoir, le cadre indispensable pour la longueur, la tension et l'encroix	76
La préparation du matériel	80
Comptage des lisses sur le métier selon l'enlissage	80
En coulisses, chaque accessoire à sa place	81
La mise en place du râteau et « l'enratissage » de la chaîne	83
L'enroulage de la chaîne : silence, on tourne...	84
Les baguettes d'enroulage	84
Les poids	85
Quelques remarques	85
Fin de l'acte	86
Ciel, l'encroix a disparu !!!	87
Retendre une chaîne relâchée	87
L'enlissage	87
Une position confortable à rechercher sans relâche	88
Un peu de méthode pour gagner en efficacité	88

Place au jeu des mains	90
Une erreur est survenue malencontreusement	91
L’empeignage : chaque fil à sa juste place	91
De la méthode, de l’attention et de la précision !	92
Passer l’empeignage au peigne fin	93
L’attachage ou nouage de la chaîne à l’ensouple avant	93
L’attachage des pédales : le machiniste travaille	95
Où le tisserand devient un armateur	95
Roulement de tambour ! Le métier à contremarches	97
Avoir un bon coup de pédale	98
Une petite synthèse bien pensée	99
Les dernières retouches : réglage des cadres, du peigne et autres mécanismes	99
Des encouragements en guise de conclusion	101
 5 ET MAINTENANT, EN SCÈNE : QUE LE TISSAGE COMMENCE !	 102
L’entrée en scène : avant les premières trames	103
Remplir la navette	103
La « demi-douzaine duites »	104
Le point de Paris et l’ourlet	105
Le jeu de l’acteur : le tissage enfin !	105
La mélodie du tisserand	105
La force du tissage	106
Des lisières impeccables	107
Un retrait minimal	108
L’avancée du tissage tous les 3 à 5 cm	109
Débriefing au plateau dans 5 minutes !	110
L’enroulage sur l’ensouple avant	110
Toujours faire attention à la tension de la chaîne	110
Le dénouement : terminer le tissage	111
Les différentes finitions du tissage : le salut final	111
Un dernier rappel : on continue de tisser...	113
Sous les feux de la rampe : erreurs à corriger, trucs et astuces	114
Avant de commencer à tisser	114
Après les toutes premières duites	115
Au fil du tissage : que faire quand...	117
En guise de conclusion	120

DEUXIÈME PARTIE	123
LA MÉLODIE DU TISSAGE : LES STRUCTURES	123
6 LES STRUCTURES FONDAMENTALES : L'ACCORD PARFAIT	125
La tonique toile	127
Toile et toiles	128
Faisons le point : la toile expliquée	129
Comment se fait une toile ?	131
Accueillir la fantaisie avec méthode	131
Rayures, écossais, cabane de rondins et autres effets de couleurs	137
Fils supplémentaires, tri de fils et autres manipulations	137
En guise de conclusion	139
Les structures dérivées de la toile : changement de tempo	140
Dérivées par le nombre de fils	140
Dérivées par la densité : la famille des reps	143
Le sergé	151
Prélude : les définitions	151
L'attachage : le chef d'orchestre donne le rythme	152
Premier concert : une suite d'enlissages pour chevron sur 4 cadres	154
Entracte ! Quelques précisions pour rester en harmonie	157
Une polyphonie d'enlissage : le <i>gamp</i> ou la mosaïque	158
Un interlude proposé par William G. Bateman	161
L'orchestre s'étoffe : des chevrons sur un métier 8 cadres !	161
Le chevron ondulant : de nouvelles vocalises	165
Le chevron tressé : la trille du tisserin	166
Le chevron en reps de trame : changement de tonalité !	167
Enlissage, attachage, pédalage : quelques repères	167
À vos instruments : premières duites en sol majeur	169
Quand la question de la densité se pose encore et encore	171
Les finitions : les ultimes arrangements	171
Le satin	171
Construire un satin sans cacophonie	172
Tisser un satin : entrer dans le monde du précieux	174
Maîtriser un satin	179

7 LE FOISONNEMENT DES STRUCTURES : L'ORCHESTRE SE DIVERSIFIE	181
Concert de structures composées	182
L'été-hiver : les deux saisons du tisserand	182
L' <i>overshot</i> et la ceinture de moine : jouer en mode majeur ou mineur	189
Entracte avec les structures ajourées	198
Le <i>huck-lace</i>	198
Le <i>Bronson-lace</i>	202
D'autres jours...	205
Le léno à base de perle	206
Fugues avec des structures déviées	208
Le nid-d'abeilles	208
Le tissage gaufré	211
Le <i>deflected double-weave</i>	212
Le double-tissage : une valse à deux temps	218
Théorie sur 4 cadres : un peu de solfège	218
Le tissu en double largeur ou tubulaire	222
Avec 8 cadres et plus, deuxième mouvement	224
Theo Moorman : une petite dernière pour la route	230
Un peu de technique	230
Les incrustations	231
Pour aller un peu plus loin	232
 TROISIÈME PARTIE	 235
 S'ÉLANCER POUR LE GRAND SAUT	 235
 8 PRENDRE DE LA HAUTEUR, TRAVAILLER L'ESQUISSE	 236
Dessiner le <i>profil draft</i>	238
Quelques définitions	238
Premiers pas de deux : le <i>profil draft</i> et les blocs	238
La chorégraphie se met en place	239
Analyser les tissus	242
Quelques exercices d'échauffement	242
Une nouvelle scénographie	244

Les logiciels : nouvelle distribution des rôles	245
S'inspirer, regarder autour de soi	247
Choisir son maître de ballet	247
Danser en toute liberté	248
Se forger une culture chorégraphique	249
9 LES DÉTAILS QUI CHANGENT TOUT, LA VIRTUOSITÉ DEVIENT POSSIBLE	251
Faire évoluer l'enlissage	252
Mémoriser un pédalage complexe en encodant	254
Installer une chaîne supplémentaire et faire pivoter le schéma du tissage	256
L'attachage d'un métier à contremarches	257
Le <i>skeleton</i>	260
Le <i>network</i> et la méthode des initiales	262
Le principe	262
Construire le schéma complet pas à pas	262
CONCLUSION	265
ANNEXES	267
Glossaire	268
Lexique anglais/français	270
Fiche technique	277
Équivalences mesures impériales et métriques	277
Équivalences pour le peigne entre le système impérial et le système métrique	277
Équivalences du titrage entre le système impérial et le système métrique	277
Composition des fils et test au feu	278
Grille pour les reps de trame	279
Bibliographie	280
Fournisseurs, partenaires et centres ressources	283
Index	287