

 arnets de mode

Sébastien SARAIVA

Maille & design

Le tricot se réinvente !

© Groupe Eyrolles, 2011

ISBN: 978-2-212-13302-8

EYROLLES

Sommaire

AVANT-PROPOS

Le tricot main aujourd'hui : déambulation chez les créatifs

LES CRÉATEURS	10
Ève Donon	10
Un Garçon Octobre	20
LES DESIGNERS	26
Theresa Honeywell	26
Alyssa A. Woods	26
Moji Farah	28
Sibling London	30
LES COLLECTIFS	32
Collectif France Tricot	32
Wool & the Gang	38
Sweat Shop	40

Les techniques et les pratiques

LES TECHNIQUES DE TRICOT INDUSTRIEL	44
LES TECHNIQUES DE TRICOT MAIN	46
Le matériel	47
CONNAÎTRE LES FILS	48
Les fibres naturelles.....	48
Les fibres textiles chimiques.....	52
Les fils à tricoter.....	52
Utiliser les fibres naturelles végétales	55
LES TECHNIQUES DE BASE	56
Le montage des mailles : Le premier rang	56
La maille endroit.....	66
Le point mousse	67
La maille envers	67
Le point jersey	68
La côte 1/1	70
Rabattre les mailles	70
VERS UN PREMIER PALIER DE DIFFICULTÉ	72
Les augmentations	72
Les diminutions	72
Les jetés	73
Les surjets	73
Les torsades avec aiguilles auxiliaires.....	74
Exemple d'une « natte à quatre »	75
LE TRICOT EN ROND	78
Avec une aiguille circulaire.....	78
Avec des aiguilles à deux pointes.....	78

Guide de points

LES DIFFÉRENTES MAILLES	82
Maille allongée	82
Maille croisée	82
Maille double	83
Maille glissée	83
Maille lâchée	83
Maille rabattue	83
Maille torsée	83
LES INSTRUCTIONS D'EXÉCUTION DES POINTS	84
Liste des abréviations	84
Jersey	85
Point mousse	85
Point de vannerie	86
Rivière simple	87
Rivière simple avec point mousse	87
Rivière simple avec point de riz	87
Point ajouré (I)	88
Rivière torsée	90
Rivière torsée double	90
Jours imitant la broderie	91
Point turc	92
Point turc biaisé à droite	92
Point de diamant	93
Triangles à jours	94
Treillis	96
Ogives	97
Millepertuis	98
Étamines	98
Échelles	99
Tour Eiffel	99
Point tissé quadrillé	100
Jours en œillets	102
Jours en cellules (I)	102
Tricot tunisien horizontal	103

Chevron piqué	104	Point de fougères	144
Semis piqué double	104	Ondes	145
Vagues	105	Feuilles	146
Point de manne	106	Point tressé	147
Point de cytise	108	Natte à quatre	148
Côtes jumelées	109	Côtes en spirale	149
Jours à mailles rabattues	110	Graines d'orme	150
Flacons	111	Semis ajouré	151
Côtes à mailles allongées	112	Point de riz	152
Bambous	114	Jours en cellules (II)	152
Point de graminées	114	Côte piquée	153
Point de tulle	115	Crocus	154
Côtes mouchetées	115	Point de sable	156
Côtes triangulaires (I)	116	Point moiré	157
Cloches	117	Fond de mouches	157
Flots	118	Tulipes	158
Point de mosaïque	119	Rayon de miel	159
Chandelles	120	Point d'alvéole	159
Chevrons layette	122	Jours en angles (II)	160
Zigzag piqué	123	Point demi-toile	160
Chevrons layette	124	Côte anglaise	161
Tortillons	126	Losanges à jours	161
Losanges piqués	127	Francisques	162
Point gaufrette	128	Côtes de cheval	163
Côtes triangulaires (II)	128	Point alvéolé granité	164
Point carrelage	129	Fond torsadé	164
Tortues	130	Torsade à jours	165
Grappes de jours	130	Caducée à 6 m.	166
Point d'écailles	131	Chaîne torsadée	167
Jersey en biais	132	Point ajouré (II)	168
Jours obliques	134	Clôtures	169
Échiquier	136	Torsade à 6 m. fantaisie	170
Point croisé contrarié	136	Torsade à mailles imbriquées	171
Jacinthes des prés	137	Cordes	172
Point de bourriche	138	Point fourrure	173
Œil de perdrix	138	Point de panier	174
Jours en angles (I)	139	Godrons piqués	174
Chevron tissé horizontal	140	Côte 2/2	175
Guichets	141	Point toile	175
Œil de lynx	142	Réaliser un ouvrage simple et rapide...176	

Grilles de jacquard

LES TECHNIQUES	180
Technique du fil tendu.....	180
Technique de l'intarsia	180
Quelques motifs traditionnels	182
Motifs tendance	186
CONTACTS	213
ADRESSES UTILES	213
REMERCIEMENTS	214
CRÉDITS	215

Depuis quelques années, la pratique du tricot main connaît un retour en grâce fulgurant auprès de nouvelles générations de créateurs, artistes ou designers, ainsi que dans toutes les couches sociales. À contempler la profusion de sites, de blogs dédiés à ce sujet, les créations les plus innovantes et débri-dées appliquées à l'art ou à la mode, on constatera à quel point ce phénomène se trouve enrichi de son histoire proche, depuis l'apparition vers 1850 des premières machines industrielles.

Fin XIXe, on trouve dans les journaux de mode des modèles de confection de vêtements ou accessoires, comme les jupettes, les capes et les mantilles... L'esthétique prime alors ; à cette époque, le tricot est encore affaire de transmission, c'est une activité qui se pratique dans chaque famille. Mais les codes de ce savoir-faire vont être déplacés par la Première Guerre mondiale et les années qui la suivront.

En effet, pendant la guerre, les femmes usent de leur compétence à tricoter bonnets, écharpes ou gants pour les soldats du front, la notion de loisir s'éloigne... Durant les années suivantes,

travailler la maille devient une nécessité pour les couches populaires appauvries par le conflit, tandis qu'il devient passe-temps dans les sphères bourgeoises. Il faudra attendre l'apparition de Chanel, qui d'un coup de ciseaux va libérer les lignes, pour que le tricot reprenne une place de premier plan dans la mode.

Parallèlement, c'est dans l'entre-deux-guerres, alors que le sweater devient pull-over, que l'industrie connaît son plus grand essor, puis son avènement, renvoyant le tricot main au rang de hobby, ce qu'il restera jusqu'à nos jours.

Nouvelles apparitions à visages multiples, la maille n'échappe pas à l'explosion de créativité et d'originalité des années soixante et soixante-dix. La société a changé, et l'individu, bénéficiant de nouvelles possibilités de disposer de son temps et de sa liberté, s'accorde divertissements et loisirs, tant pour lui-même que pour son intérieur. C'est aussi l'époque de l'explosion du design.

Dans la mode, le ludisme fait son apparition. On se souviendra par exemple de la robe en maille cocon d'Yves Saint Laurent. Enfin, en phase avec son époque, Sonia Rykiel apporte un vent

Le tricot main aujourd'hui : déambulation chez les créatifs

de fraîcheur à la mode féminine par sa vision libérée et indépendante qui ouvre de nouveaux horizons dans ce domaine.

Dans les années soixante-dix, tricoter devient un véritable loisir créatif. On rencontre même dans les boîtes de nuit des jeunes filles munies de leur attirail à tricot, réunies dans les alcôves où elles s'adonnent joyeusement à leur pratique! Le tricot est devenu synonyme de ludisme et de liberté: on ne s'habille plus, on s'exprime!

Bien sûr, toute période riche de sens nouveaux est fatalement compensée par une phase de digestion, voire de rejet. Ainsi, les femmes, se sentant de plus en plus affranchies du carcan d'un système sociétal patriarcal, vont peu à peu délaisser les aiguilles, symboles de cette domination masculine qui les cantonne au rôle de gentilles épouses appliquées. Jusqu'à nos jours, le tricot main sera donc réduit à une activité désuète, quand elle n'est pas honteuse.

En pleine révolution actuellement, la maille telle qu'elle se décline exprime bien la synthèse de ces phases successives,

qu'une nouvelle génération d'artistes, créateurs et designers n'hésite pas à conjuguer, affranchie de toute forme, faisant exploser tous les codes par une créativité aussi riche qu'elle est novatrice et jouissive.

Des constructions architecturales de la créatrice Sandra Blackund aux joyeuses réunions branchées comme les « cafés tricot » qui fleurissent dans toutes les grandes capitales, en passant par les centaines de blogs mode consacrés au sujet, il semble que la maille ait encore de beaux jours devant elle!

Cette première partie tend à dresser un panorama visuel de ces nombreux axes de création novateurs, qu'ils s'expriment dans l'art, dans la mode, ou tout simplement... dans la rue!

Les créateurs

Ève Donon

Ève Donon est créatrice et styliste en imprimé, en maille et en flou. À ses yeux, tricoter est avant tout une aventure intérieure personnelle, qu'on pourrait qualifier de quasi mystique. Son univers, délicat et particulier, est un parcours de plusieurs décennies de recherches consacrées à l'exploration de la maille sous toutes ses formes, qui teintent et enrichissent son expérience d'un savoir-faire exceptionnel.

Comme nombre de « tricoteuses », Ève bénéficie tout d'abord de l'initiation classique par transmission offerte à toute jeune fille, mais développe rapidement de manière autodidacte des ouvrages de son invention, passionnée par les multiples possibilités que la maille semble offrir, jusqu'à ce que sa passion traduise un univers propre qui, attirant l'intérêt des maisons de mode, lui permet alors de commencer à vivre de ses créations. En effet, lorsque, après quelques années d'études dans la mode, Ève présente son propre catalogue d'échantillons, elle se voit immédiatement confier l'élaboration des cahiers maille, tout en participant à quelques collections.

CI-DESSUS : ÈVE DONON, STYLISTE ET CRÉATRICE MAILLE. PAGE DE DROITE : OUVRAGE *CONTE DE FÉES*, COTON / LAINE / PERLES DE ROCAILLE VERRE ET PERLES DIVERSES PLASTIQUE ET VERRE : PANNEAU FRONTAL.

En 1989, c'est la rencontre avec Jean Paul Gaultier, qui cherche alors une dessinatrice en tissus, qui lui permettra de se trouver en charge de la maille pour le prêt-à-porter; il s'agira désormais de tricot industriel. Notons que ce poste se trouve correspondre parfaitement à l'expérience préalable d'Ève qui, depuis longtemps, s'est familiarisée au travail du tricot sur machine électronique, ce qui va dès lors représenter pour elle un atout de taille: il lui vaudra des collaborations avec Kenzo, Sonia Rykiel ou encore Missoni; tout en participant aux collections haute couture de Christian Lacroix et de Jean Paul Gaultier.

TRAVAUX DE CUSTOMISATION SUR PIÈCES VINTAGE. PAGE DE GAUCHE: CUISSARDES TRICOT. CI-CONTRE: JAMBIÈRES – GUÊTRES EN CUIR, TIGES DE VIEILLES BOTTES EN CUIR DEVENUES JAMBIÈRES, FILS NYLON/PERLES DE VERRE. CI-DESSOUS: TAPIS CUSTOMISÉ AUTOUR D'UNE BASE TROUVÉE AUX PUCES, FILS DE RÉCUP/MATÉRIAUX DIVERS.

Elle retrouvera ce dernier en 1998 pour des ouvrages plus expérimentaux travaillés à la main, comme les tricots perlés, ou diverses recherches sur les matières. Parallèlement à ses travaux, elle ne cessera d'investiguer autour de la maille, se sentant depuis toujours reliée à des générations de femmes ayant toutes contribué à élargir son domaine de compétence par leurs expériences multiples et conjuguées. En effet, Ève garde une tendresse particulière pour les ouvrages des femmes des îles Anglo-Normandes, le jacquard (Fair Isle, les Shetlands) et la maille d'Aran.

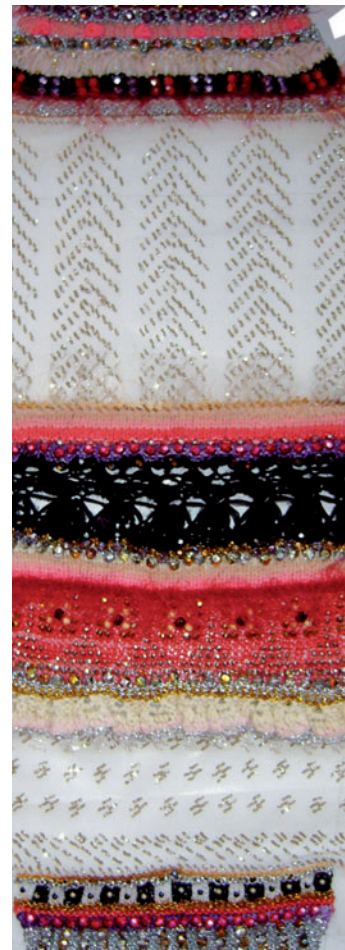

Ce sentiment s'exprime vivement dans ses créations personnelles, où s'entrecroisent contes et mystères, travaux sur les matières et les textures... Ses tricotés perlés, par exemple, sont d'une richesse et d'une finesse incomparables.

CI-DESSUS (HAUT) : SLIP DE BAIN, COTON / FILS NYLON / BOUTONS DE VERRE / PERLES DE PLASTIQUE.
 CI-DESSUS (BAS) : BRACELET TRICOTÉ, FIL JASPE DE VISCOSE / MICRO-PERLES DE ROCAILLE ANCIENNES.
 CI-CONTRE : MANCHE DÉFILÉ CHRISTIAN LACROIX HAUTE COUTURE PRINTEMPS-ÉTÉ 2008, SOIE TRICOTÉE / FILS VISCOSE-PELUCHE / FILS MÉTAL / PERLES DE VERRE ET DE BOIS, MANCHES FAISANT PARTIE D'UN HAUT MULTI-MATIÈRES. PAGE DE DROITE : ÉCHANTILLON DE RECHERCHE, CHRISTIAN LACROIX HAUTE COUTURE, BANDELETTES DE SOIE TRICOTÉES / FILS NYLON / CORDONNET MÉTAL / PERLES DE VERRE ET DE PLASTIQUE / POMPONS DE VISCOSE.

PAGE DE GAUCHE ET CI-DESSUS (BAS) : SAC BIJOU, COTON / NYLON / FIL MÉTAL / ÉLÉMENTS DE PLASTIQUE ET DE VERRE / BOUCLES DE CEINTURE ARGENT BRODÉES DE CYGNES EN PERLES DE ROCAILLE. CI-DESSUS (HAUT) : RECHERCHE POUR UN GANT, COTON/LAINE/FIL MÉTAL/PERLES DE VERRE. CI-CONTRE : *CONTE DE FÉES* DÉBUT D'OUVRAGE / TABLEAU MULTIDIRECTIONNEL.

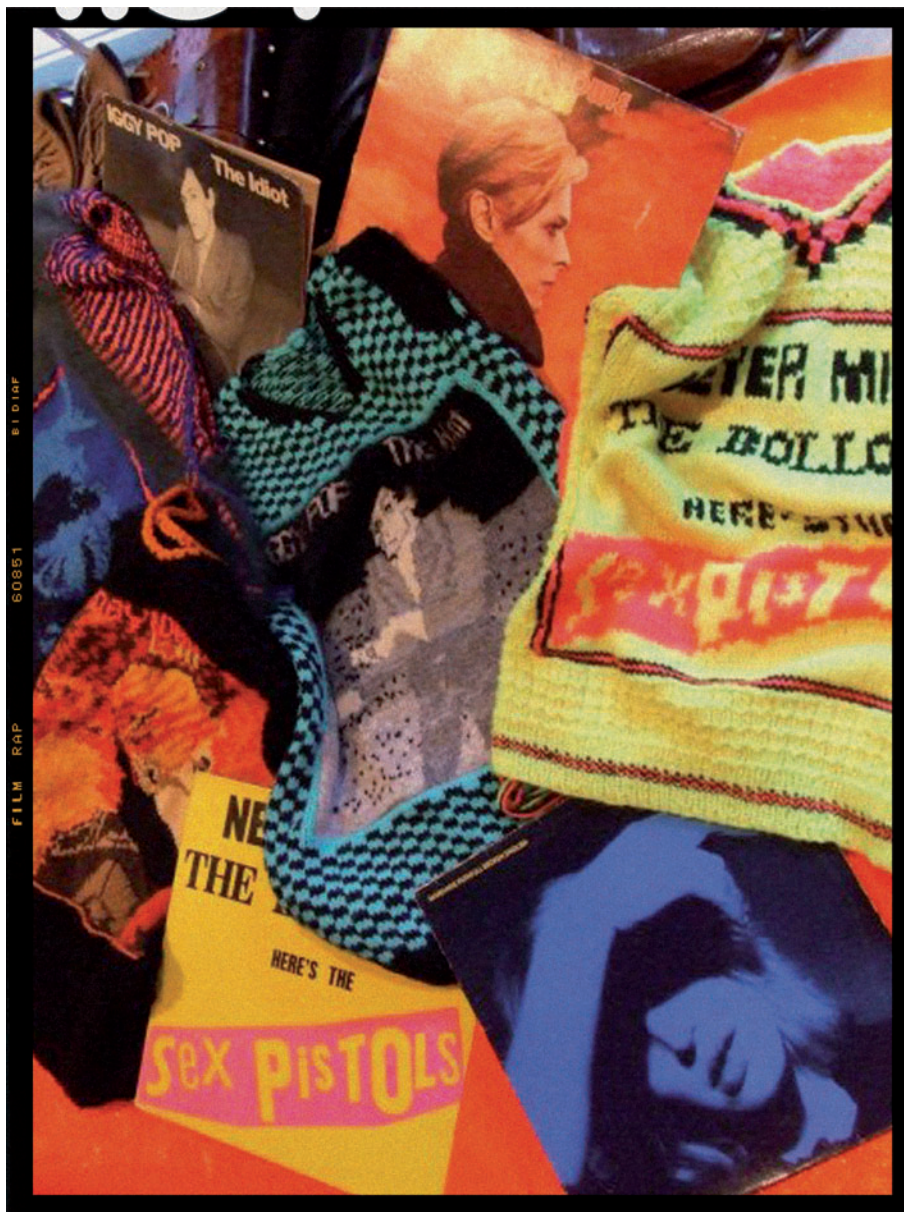

Pour Ève, la structure même de la maille, composée d'une multitude d'éléments identiques montés un à un, tous reliés et dépendants les uns des autres, évoque une trame « cellulaire », comme un tissu de peau qui se fabrique.

Au vu de la puissance, unique et très identitaire, émanant de ses créations, nul doute qu'Ève Donon, depuis toujours en phase avec ce type de concentration particulier qu'elle affectionne, continuera par un travail de recherche permanent à livrer des pièces où techniques et poésie se rencontrent sur le terrain du merveilleux.

CI-DESSUS ET PAGE DE DROITE : PULL *BAKST* (FACE ET DOS), BANDELETTES DE SOIE TRICOTÉES / CORDON VISCOSE / PERLES ET ÉLÉMENTS DE VERRE / SEQUINS MÉTAL.

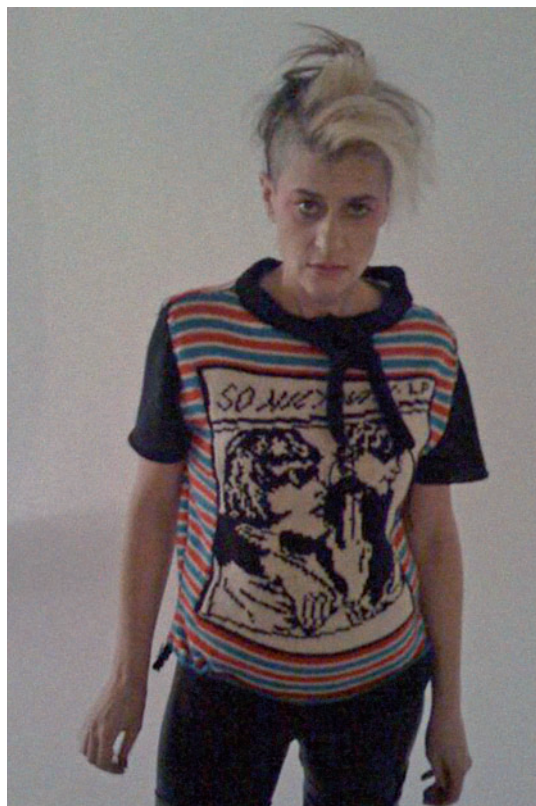

Un Garçon Octobre

C'est principalement autour de la technique du jacquard que se déclinent les créations d'« Un Garçon Octobre », ligne maille à ouvrages que je réalise sur commande sous le nom de David Television.

Pur exemple de savoir-faire acquis par le biais de la transmission, je tricote depuis mon enfance, marquée par la fascination qu'exerçaient sur moi les ouvrages de ma grand-mère, initié par ma mère. J'ai depuis toujours tricoté pour moi-même ou pour mon entourage, jusqu'à ce que quelques années d'expérience me permettent de passer à des réalisations plus « pensées », sans pour autant m'imaginer vivre un jour de cette compétence.

Ma sensibilité, tournée vers l'art, m'a toujours poussé à m'exprimer sur différents supports, comme l'image, la musique, la peinture. Développant en parallèle mon expérience aux aiguilles, j'ai de plus en plus ressenti le besoin d'établir une correspondance entre tous les axes qui constituaient mon univers. Concernant le tricot, c'est évidemment la technique du jacquard qui a attiré mes faveurs.

PAGE DE GAUCHE : ADAPTATIONS DE POCHETTES DE DISQUES SUR TRICOT MAIN.
CI-DESSUS : PEACHES, ICÔNE DE LA SCÈNE ÉLECTRONIQUE PORTANT UNE CRÉATION
UN GARÇON OCTOBRE. CI-CONTRE : POCHETTE TRICOTÉE DE L'ALBUM *LOVE ON
THE BEAT* DE SERGE GAINSBURG. DAVID TELEVISION POUR UN GARÇON OCTOBRE.

Pouvoir reproduire n'importe quelle image dans une forme de tissage reste pour moi le plus grand des plaisirs lorsque, lentement, cette image sort de mes mains, se déroule sous mes yeux.

Il y a quelques années, l'idée m'est venue de créer ma propre ligne de «pulls de fans», consistant à reproduire les pochettes de disques de tous les artistes de l'histoire de la musique qui m'ont marqué. Ayant toujours gravité autour du monde de la mode depuis mon arrivée à Paris, j'avais bien sûr l'idée de l'aspect branché de ces créations, mais mon

ambition n'était alors que de me faire plaisir ou de ravir mes amis. Mais il semble que cette vision ait correspondu au regain d'attention suscité par la maille. En effet, rapidement sollicité par des galeries, des magazines ou des expositions, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de voir voyager mes pulls, développant peu à peu l'idée de les réaliser sur commande.

Mon travail, enrichi de plus de savoir-faire, circulant régulièrement dans les sphères underground de la mode et des galeries, m'a permis depuis deux saisons de participer à l'élaboration et au développement de pièces maille pour les collections de prêt-à-porter

PAGE DE GAUCHE (HAUT) : RÉALISATION ET DÉVELOPPEMENT PIÈCE MAILLE POUR BALENCIAGA PRÊT-À-PORTER PRINTEMPS/ÉTÉ 2011.
PAGE DE GAUCHE (CENTRE) : PARUTION MAGAZINE 2010. PAGE DE GAUCHE (BAS) : LE MODÈLE VELVET D'AMOUR. CI-DESSUS :
LIGNE DE POCHETTES DE DISQUES REVISITÉES.

CI-DESSUS : LES ÉTAPES SUCCESSIVES DU PROCESSUS D'ADAPTATION D'UNE
POCHETTE DE DISQUE EN TRICOT.

de la maison Balenciaga, où j'ai eu la chance de découvrir de nouveaux matériaux comme le cuir, qu'on m'a fait travailler à travers la réalisation de nombreux échantillons. Depuis 2009, j'anime aussi l'atelier tricot du Sweatshop, où je tente de transmettre mon amour du tricot main à des élèves de tous profils et de tous âges, et j'ai rejoint cette année l'équipe d'enseignants de l'Institut de mode et de design d'Olivier Gerval, où je dispense des cours de matière accompagnés de modules de tricot. Ces expériences diverses m'amènent aujourd'hui à délaisser quelque peu l'image au profit de la recherche de nouveaux points, de travaux sur les matières, les lignes ou les volumes. Une vie ne suffirait pas à explorer toutes les possibilités offertes par l'art que j'ai choisi, avide d'expérience sans cesse enrichie par de nouvelles voies.

