

DÉVIATIONS

DÉVIATIONS

DEVIATIONS

Dévier au sens du FITE, c'est explorer, chercher, porter son regard au delà du visible, sortir des chemins tracés, balisés, des routes les plus évidentes ou les plus directes. C'est vouloir se laisser surprendre, laisser place à l'aléatoire, l'inattendu, l'inconnu, donner la primeur au hasard. Dévier c'est s'éloigner des enseignements traditionnels, vouloir apprendre par soi-même. La déviation engage à déraisonner, désobéir, à se détacher et s'éloigner des repères et des balises, à prendre le risque de s'égarer. C'est enfin libérer son imaginaire et sa créativité, les laisser envahir son esprit.

— Christine Athenor

“To deviate” in the sense of the FITE is to explore, to seek, to look beyond what's visible, to veer off the safe, beaten path and explore less travelled or less direct routes. It implies a willingness to be surprised, to allow for the random, the unexpected, the unknown, to give chance a chance. To deviate is to move away from traditional teachings in order to learn by oneself. Deviation involves unreasonableness, contrariness, a disregard for landmarks and milestones, even at the cost of getting lost. It involves freeing one's imagination and creativity, giving them free reign.

— Christine Athenor

OLIVIER BIANCHI,

MAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PRÉSIDENT DE CLERMONT
AUVERGNE MÉTROPOLE

Artistes, artisans, designers et stylistes construisent le paysage culturel international au fil de leurs inspirations et de leurs savoir-faire uniques et précieux. De plus en plus visibles sur la scène artistique cosmopolite, ces domaines de création nous semblent connus mais bien souvent dans leur acceptation générale ou partielle, voire partielle.

L'exposition *Déviations* présentée au musée Bargoin dans le cadre de la 4e édition du Festival International des Textiles Extra ordinaires, nous invite une nouvelle fois à changer nos regards sur le monde et les hommes au travers de quatre-vingts pièces, liant tradition et modernité, issues des collections patrimoniales du musée, d'institutions publiques et privées, de galeries, de collectionneurs et artistes du monde entier.

Aborder le thème des « déviations », c'est accepter de faire un écart, de quitter l'attendu, de reconsidérer la norme. Les quatre thématiques développées – *Transgression, Circulation, Carambolage et Transcendance* – convergent toutes vers les grands questionnements et problématiques de nos sociétés contemporaines. Le textile, médium catalyseur de sens, révèle une nouvelle fois des potentialités réflexives et humanistes tout à fait surprenantes.

Cette exposition audacieuse, fruit d'une collaboration entre le Musée Bargoin et l'Agence HS_Projets, propose une pérégrination créative, expérimentale et sensorielle qui se veut ouverte à tous les publics. Le musée devient le lieu où bat le cœur du monde, porteur d'une émotion collective, connecté aux réalités sociales, politiques et économiques internationales et toujours rattaché à l'échelle locale. Il permet au visiteur d'être au monde, c'est-à-dire de participer, de s'épanouir, en somme d'exister et de comprendre la multiplicité des contextes qui l'entourent.

Événement culturel engagé, le Festival International des Textiles Extra ordinaires, composé de l'exposition au cœur au musée Bargoin et de nombreux événements festifs en septembre, s'inscrit parfaitement dans la lignée du projet ambitieux de future Capitale européenne de la Culture. Il en sera l'une des manifestations de référence.

OLIVIER BIANCHI,

MAYOR OF CLERMONT-FERRAND
PRESIDENT OF CLERMONT
AUVERGNE MÉTROPOLE

Artists, craftspeople, designers and stylists are creating an international cultural landscape based on their inspiration and unique and precious skills. Increasingly visible on the cosmopolitan art scene, these creative fields appear to be familiar to us, but very often only in terms of general or partial acceptance.

The *Deviations* exhibition, which is presented at the Musée Bargoin as part of the fourth edition of the International Festival of Extra-ordinary Textiles, once again invites us to take another look at how we perceive the world and mankind through the eighty pieces, which link tradition and modernity, from the heritage collections of the museum itself and from public and private institutions, galleries, art collectors and artists across the entire world.

To consider the *Deviations* theme is to accept stepping off the beaten track, turning one's back on what is expected, reconsidering the norm. The four themes which are explored – *Transgression, Circulation, Collision and Transcendence* - all converge on the big questions and problems facing our contemporary societies. Textile, a medium that catalyses the senses, once again reveals surprising reflective and humanist potentials.

This bold exhibition, the result of a collaboration between the Musée Bargoin and the HS_Projets Agency, provides the opportunity for a creative, experimental and sensory peregrination which aims to be accessible to all audiences. The museum becomes the place where the world's heart beats, a bearer of collective emotion, connected to international social, political and economic realities and yet still always attached to the smaller, local scale of things. It allows the visitor to be in the world, or to take part in, to take pleasure in, to exist within and to understand the multiplicity of the contexts which surround them.

A committed cultural event, the International Festival of Extra-ordinary Textiles, which includes the exhibition at the Musée Bargoin and many other festive events to be held in September, is perfectly in line with the ambitious future European Capital of culture project. It will be one of the leading reference events.

CHRISTINE ATHENOR, COMMISSAIRE GÉNÉRAL FITE

CHRISTINE ATHENOR,
GENERAL CURATOR FITE

CHRISTINE BOUILLOC, CO-COMMISSAIRE FITE DIRECTRICE DU MUSÉE BARGOIN

CHRISTINE BOUILLOC,
CO CURATOR FITE
DIRECTOR OF THE MUSÉE BARGOIN

Après *Métamorphoses* en 2012, qui contribua à élargir notre vision du monde et des hommes des cinq continents, bousculant nos certitudes, *Renaissance* en 2014 s'appliqua à réveiller nos consciences sur le renouveau d'une société en devenir. Dès 2016, *Rebelles* s'imposa comme une suite logique aux deux thématiques déjà présentées, afin d'explorer des volontés politiques et citoyennes, nous permettant de forger ces nouveaux mondes. Fort de ces étapes humanistes et créatives, quel pouvait être le nouvel enjeu du Festival International des Textiles Extra ordinaires ? Quel supplément d'âme pouvait-il apporter ? Comment affirmer cette volonté intrinsèque qui le définit comme fédérateur d'actions personnelles et collectives pour enfin changer le monde ? Quelles étapes, quelles exaltations pouvaient nourrir ce mouvement unanimement engagé ?

L'année 2018 est celle des *Déviations*, sujet polymorphe, délicat et passionnant. Présenter, questionner et stimuler les déviations textiles est une gageure. Elles nous sollicitent et nous engagent face aux grandes problématiques politiques, sociales, économiques, écologiques et culturelles contemporaines. Il ne s'agit pas d'imposer un regard mais de donner à penser, à vivre et à partager.

Comme chaque année, les temps forts sont partagés bien en amont, entre ateliers avec les habitants, travail avec les centres pénitentiaires et les centres d'accueil des demandeurs d'asile, actions de médiation avec les enfants, dont ceux présents en centres hospitaliers, travaux avec les élèves des écoles d'art appliqué et design, et expositions. Les enseignants, artistes, artisans, acteurs sociaux et éducatifs s'emparent du thème au gré d'une programmation musicale, théâtrale ou autre, ayant à cœur de favoriser le vivre ensemble, le faire ensemble.

Pivot du process dès l'origine du festival, l'exposition *Déviations* présentée au Musée Bargoïn mêle pièces patrimoniales extra européennes et créations contemporaines aux médiums multiples. Elle se décline en quatre thèmes. La transgression, mouvement intérieur, est le point de départ, l'amorce d'un processus de déviation, l'impulsion qui permet le passage à l'acte et initie le mouvement, l'intention d'un changement, la sensation d'un inconfort, d'une

After *Metamorphoses* in 2012, which helped broaden our view of the world and its people and shake up our certainties, in 2014 *Rebirth* did its best to open our minds to the renewal process at work in society. In 2016, *Rebels* emerged as a logical continuation of those first two themes, aiming to explore political and civil consciousness and the possibility to bring about new worlds. Following these humanist and creative endeavors, what was to be the next step for the International Festival of Extra ordinary Textiles? How could we make a difference? How to cement the festival's basic identity as a nexus of personal and collective actions to actually change the world? Which steps, what passion would it take to nurture such a unanimous commitment?

2018 is the year of *Deviations* – polymorphic, delicate and exciting subject. Setting the stage, exploring and encouraging textile deviations is a challenge. They entice us and incite us to tackle major contemporary political, social, economical, ecological and cultural issues – even though the goal here is not to impose a given point of view but rather to promote ideas, experiences and sharing.

As always, high points of the festival such as workshops with Clermont-Ferrand residents or in penitentiary centers and reception centers for asylum seekers, initiatives involving children in hospital centers and elsewhere, projects with applied arts and design schools' students, or exhibitions are planned well in advance. Teachers, artists, craftsmen, social workers and educators are free to appropriate the festival's theme and to shape its artistic program in a spirit of inclusion and collaboration.

A pillar of this process from the beginning, the *Deviations* exhibition in the Musée Bargoïn mixes pieces stemming from non-European cultural traditions and contemporary creations spanning various media. The exhibition is divided into four themes.

incertitude ou au contraire d'une certitude, d'une envie d'autre chose, un besoin d'une prise de position ou de décision pour des raisons multiples. Il est toujours possible d'emprunter un autre chemin que celui qui a été tracé par la société, l'éducation, l'économie, la nature, permettant de suivre de nombreuses voies parallèles, démontrant ainsi que notre liberté peut aussi s'affirmer dans l'espace collectif.

Circuler, c'est vivre (et désormais survivre), échanger, donner, récolter. La circulation des personnes, comme celle des matières, des objets et des idées est une part essentielle et déterminante de l'histoire humaine. Favorisant les échanges et les découvertes, les mouvements migratoires génèrent des créations d'une richesse infinie et surprenante. La diversité des médiums artistiques incarne la multiplicité des identités, des mémoires, des relations à l'autre et marque indubitablement autant l'imaginaire collectif que les sociétés en devenir.

Le carambolage est une forme d'initiation forcée et fortuite. La découverte de soi et de l'autre devient une opportunité pour recréer le monde, un nouveau monde. Des sources novatrices d'inspiration apparaissent, des modèles jusque-là inimaginables émergent. On peut créer autrement, on peut se rencontrer autrement, s'opposer autrement. Le carambolage est vivifiant et constructif, il appelle curiosité et mélange, hybridation et innovation.

La transcendance affirme une nouvelle vision du monde, une refondation des habitudes, des modes de communication, des langages innovants, un bouleversement des acquis. Sublimant la réalité, elle ouvre des champs expérimentaux infinis. C'est également une manière d'être hors-de-soi, au-delà des limites conventionnelles, dépassant un horizon quotidien, sans pour autant le nier, le supprimer. Tout est alors possible, le dépassement et l'affranchissement des règles nous invitent à ouvrir nos consciences à une autre nature souvent utopique, toujours poétique.

Par les thématiques passées et à venir, le Festival International des Textiles Extra ordinaires a pour ambition de partager l'idée que l'on peut faire évoluer les mentalités par le biais d'un événement convoquant différentes formes d'expressions autour des textiles et déclencher (on le souhaite) un positionnement et un engagement citoyen nouveau ; de faire connaître et de partager les pistes de réflexions et certaines réponses aux questions sociétales et politiques du monde contemporain ; générer des échanges internationaux et interculturels entre les créateurs des cinq continents et le public pour susciter des propositions d'expressions culturelles auprès du plus grand nombre dans l'espace commun ; promouvoir la diversité des regards, l'imaginaire et le lien social ; participer à la préservation des savoir-faire textiles rares, extraordinaires sur tous les continents.

Un beau programme, certes, qui ne peut être viable sans chacun d'entre nous tous... alors dévions ensemble !

Transgression, as an inner drive, acts as a starting point, the beginning of the deviation process, the impulse prompting one to take action and set things in motion, the intent to effect change – a feeling of discomfort, uncertainty or conversely a certainty, a desire for something else, a need to take a stand or to commit to a decision, whatever the reasons. It is always possible to blaze a different trail from the one laid out by society, education, economical and natural forces, and all those parallel paths speak to the possibility of asserting one's freedom in the collective space.

Circulation is a prerequisite for living (and even surviving), trading, giving and gathering. The circulation of people, materials, objects and ideas is an essential and decisive part of human history. Fostering exchanges and discoveries, migrations generate infinitely rich and surprising creations. The diversity of artistic media attests to the multiplicity of identities, memories and relationships and undoubtedly influences both our collective psyches and social development.

Artful collisions are a form of enforced and fortuitous initiation. The discovery of oneself and others is an opportunity to recreate the world, to create a new world. Innovative sources of inspiration are revealed, leading to the emergence of hitherto unimaginable models. There is more than one way to create, to engage or to confront others. Artful collisions are invigorating and constructive, they call for curiosity and cross pollination, hybridization and innovation.

Transcendence affirms a new vision of the world, a refoundation of old habits, of old ways of communicating, it is an innovative language, the upending of the status quo. By sublimating reality, it opens up infinite fields of experimentation. It is also a way of stepping out of oneself, to forget conventional limitations, to look past one's daily horizon, without denying its existence nor negating it. Everything becomes possible and, freed from inherited rules, our minds are able to view nature in a different, often utopian (and always poetic) way.

Through past and future themes, the International Festival of Extra ordinary Textiles aims to promote the idea that we can change people's attitudes through an event bringing together various forms of expression around textiles and to trigger (such is our hope) a change of stance and a sense of renewed civic commitment; to circulate and share ideas, as well as the occasional answer to contemporary societal and political issues; to foster international and intercultural exchanges between creators from the four corners of the world and the public in order to stimulate cultural initiatives aimed at the widest possible audience, in an open forum; to promote a plurality of views, as well as imagination and social solidarities; and to take part in the preservation of rare and extraordinary textile know-how on all continents.

A beautiful program, indeed, that needs every single one of us to be viable... so let's deviate together!

SOM- MAIRE

Préface de Christine Athenor.....	3
Edito d'Olivier Bianchi.....	6
Edito de Christine Athenor et Christine Bouilloc	7
L'EXPOSITION	11
Corail Artefact – Christine Athenor, Béatrice Korc et Thomas Leveugle.....	12
TRANSGRESSION – Simon Njami	17
Zone de conflit silencieux - Nikki Luna / Adjani Arumpac	22
La panoplie de défense, épaule droite - Christelle Familiari.....	24
Les objets en laine - Christelle Familiari	25
La chaussure témoin de société - Laurence Pissard	26
Le radeau de la méduse - Alexis Peskine.....	28
Qui suis-je ? - Naco Paris.....	31
Vêtement et liberté du corps, la transgression par Geneviève Sevin-Doering – Charlotte Croissant	32
Bâche kaki de Claude Viallat– Jean Charles Vergne.....	34
CIRCULATION – Simon Njami.....	37
Umaskhenkethe Likhaya Lam - Nobukho Nqaba.....	42
Circulation et récupération d'objets : l'exemple des territoires du nord du Pakistan – Emilie Robert.....	48
Les coiffes de femmes du Yémen, symboles d'une transformation – Emilie Robert.....	49
Le monde multiple comme UN - Julie Polidoro	50
Couverture à points de la baie d'Hudson, objets du commerce mondial et de conquête – Emilie Robert.....	51
CARAMBOLAGE – Simon Njami.....	53
Waxologie - Cécile N'diaye.....	58
Le Manton de Manila - Sonny Tinio.....	60
Eloi Sessou, Le contraste d'une africanité occidentale - Eloi Sessou.....	63
Occident de François Mangeol - Anouk Schoellkopf.....	64
Garçon avec arc et flèche sur des échasses de Yinka Shonibare – Simon Njami.....	67
Les subversions de l'élégance ou la longue histoire des sapeurs - Manuel Charpy.....	68
La sape, des couleurs qui en disent long - Le Bachelor	71
TRANSCENDANCE – Simon Njami.....	73
D'après Les Demoiselles d'Avignon - Siwa Mgoboza.....	78
Poupée de son, Nick Cave - Thomas Leveugle	80

Les masques de Damselfrau, liberté et métamorphose – Charlotte Croissant	82
Regarde-moi dans les cheveux - Thomas Leveugle & Antonin Mongin.....	85
Le vêtement, un média pour interagir avec notre environnement - Claire Eliot & Christine Browaeys.....	86
Delta d'El Anatsui - Simon Njami	89
Coiffe Isicholo - Thomas Leveugle.....	90
Coiffes Bamiléké - Thomas Leveugle	91
La forêt d'amour de Rieko Koga - Sonia Recasens	92

EXPÉRIMENTER LES DÉVIATIONS, WORKSHOPS ÉCOLES

Marché Wax – François Mallet, ESAA Lamartinière-Diderot de Lyon .	96
Souplesse - François Mallet, ESAA Lamartinière-Diderot de Lyon et ESDMAA d'Yzeure	97
Déviations... Travaillées au corps - Estelle Boul, Magdalena Calloc'h, Alex Costantino, Cécile Laborda, Ludivine Roux, Paul Trottet et Sylvie Lardet.....	98
A rebrousse poil - Christelle Familiari, Vincent Lemarchands et Emilie Perroto	102
Au détour d'un geste – Amandine Fabry	104
1 + 1 – Collectif Macocoï.....	106
Les Coraux Imaginaires, en chaîne solidaire... – Paule Kingleur.	108

PARTAGE D'HUMANITÉ, AUTRES WORKSHOPS

Métamorphoses de la soie grège - Ligia Fulga.....	112
Là d'où je viens, là où je suis... de Bruno Boudjelal	
Jacques Leguevel & Fatiha Noura.....	114
Là d'où je viens, là où je suis... – Bruno Boudjelal	120
Là d'où je viens, là où je suis... de Bruno Boudjelal – Lilian Nobilet.....	123
Dévier de la forme pré établie – Thomas Louineau.....	124
Rencontres inattendues – Elisabeth Berthon.....	126
Collecte de gestes en exil – Laurent Soubise	130

TISSER LE LIEN

Paroles de Mécènes.....	134
Remerciements	139
Les acteurs du FITE	146

CON- TENTS

Foreword by Christine Athenor	3	DAMSELFRAU masks, freedom and metamorphosis – Charlotte Croissant	82
Foreword by Olivier Bianchi	5	Not a hair out of place - Thomas Leveugle & Antonin Mongin.....	85
Foreword by Christine Athenor and Christine Bouilloc	6	Clothing as a medium of interaction with one's environment Claire Eliot & Christine Browaeys.....	86
THE EXHIBITION	11	Delta of El Anatsui - Simon Njami	89
Coral Artefact – Christine Athenor, Béatrice Korc et Thomas Leveugle.....	12	Isicholo headdress - Thomas Leveugle	90
TRANSGRESSION – Simon Njami	17	Bamileke headdresses - Thomas Leveugle.....	91
Unspoken Conflict Zone - Nikki Luna & Adjani Arumpac.....	22	The forest of love of Rieko Koga - Sonia Recasens	92
Defense kit (right shoulder) - Christelle Familiari.....	24	Experiencing deviations school	
Wool Objects - Christelle Familiari	25	EXPERIENCING DEVIATIONS, SCHOOL WORKSHOPS.....	95
Shoes as evidence of a society's travails - Laurence Pissard.....	26	Wax market - François Mallet, ESAA La Martinière-Diderot de Lyon..	96
Raft of Medusa - Alexis Peskine	28	Flexibility – François Mallet, ESAA La Martinière-Diderot de Lyon et ESDMAA d'Yzeure	97
Who Am I? - Naco Paris.....	31	Deviations...a body of work - Estelle Boul, Magdalena Calloc'h, Alex Costantino, Cécile Laborda, Ludivine Roux, Paul Trottet, Sylvie Lardet.....	98
Clothing and physical freedom : transgression according to Genevieve Sevin-Doering – Charlotte Croissant	32	The art of fuzziness - Christelle Familiari, Vincent Lemarchands et Emilie Perotto	102
Khaki Tarpaulin from Claude Viallat - Jean-Charles Vergnes.....	34	One upon a gesture – Amandine Fabry.....	104
CIRCULATION – Simon Njami.....	37	1 + 1 – Macocoï collectif	106
Umaskhenkethe Likhaya Lam - Nobukho Nqaba.....	42	Imaginary corals – Paule Kingleur.....	108
The Complex Kanga in Black, Red And White Lawrence Lemaona.....	44	SHARING HUMANITY, OTHER WORKSHOPS	111
Circulation and recovery of objects : the example of the territories of Pakistan –Emilie Robert.....	48	The Métamorphosis of raw silk - Ligia Fulga	112
Yemeni women's headdresses as symbols of transformation – Emilie Robert.....	49	Where I come from, where I am...of Bruno Boudjela – Jacques Leguevel (& Fatiha Noura).....	114
A complex world as one - Julie Polidoro	50	Where I come from, where I am...– Bruno Boudjela.....	120
Hudson's bay point blanket : an object of international trade and conquest – Emilie Robert	51	Where I come from, where I am...of Bruno Boudjela Lilian Nobilet.....	123
COLLISION - Simon Njami	53	Deviation form pre-established forms – Thomas Louineau	124
Waxology - Cécile Ndiaye.....	58	Unexpected encounters – Elisabeth Berthon	126
The Manton De Manila - Sonny Tinio	60	The gestures of exile : a collection – Laurent Soubise	130
Eloi Sessou, the contrast of a western africanness - Eloi Sessou.....	63	WEAVING BONDS	133
Occidorient of François Namgeol - Anouk Schoellkopf	64	Words from sponsors.....	134
Boy with bow and arrow on stilts of Yinka Shonobare Simon Njami.....	67	Aknowledgements	142
The subversions of elegance the long history of the « sapeurs » – Manuel Charpy.....	68	FITE actors	146
Sape, colors that say a lot - Le Bachelor.....	71		
TRANSCENDENCE – Simon Njami.....	73		
Inspired from Les Demoiselles d'Avignon... - Siwa Mgoboza.....	78		
Sounds fit for the stage of Nick cave – Thomas Leveugle	80		

Les déviations évoquées dans l'exposition abordent des sujets variés, développés par des choix assumés d'œuvres invitant à une réflexion critique. Si les contextes sont multiples, de grands thèmes communs émergent et viennent structurer le propos. Toutes ces questions sont au cœur des grandes problématiques de nos sociétés, touchant l'ensemble des pays du globe et façonnant le regard que chacun porte sur l'Autre et le monde. Le parcours de l'exposition s'organise autour de 4 grandes thématiques, illustrant le processus de la déviation. La transgression point de départ, l'amorce d'un processus de déviation, l'impulsion qui initie un mouvement, une circulation. Celle-ci prend des formes multiples, touchant à la fois aux sphères matérielle et immatérielle. Des circulations naissent des rencontres, des carambolages, des chocs. La transcendance est l'un des aboutissements du processus.

The deviations displayed in the exhibition address a variety of subjects, exploring clear-cut choices of works inviting critical reflection. Though contexts vary, major themes emerge and structure the debate. These issues are at the heart of our societies and affect every single country in the world, shaping the way we look at each other and the rest of the world.

The exhibition revolves around 4 major themes, illustrating the way deviation works. *Transgression* acts as a starting point, initiating the process of deviation; it is an impulse that initiates a movement, a *circulation*. This in turn may take many forms, touching both the material and immaterial spheres. Circulation arises from encounters, *collisions*, impacts. And ideally the process culminates in *transcendence*.

**DÉVIATIONS,
L'EXPOSITION**

**DEVIATIONS,
THE EXHIBITION**