

L'Art du Patchwork & L'histoire des Etats-Unis

Charles-Edouard de Broin, Collectionneur

Géraldine Chouard-Véron, Commissaire

- Les origines
- Qu'est-ce qu'un Patchwork ?
- Les Patchworks et leurs motifs
- Le Motif Log Cabin : Historique, symbolique
- D'autres motifs
- Les quilts Crazy
- Et les autres

Les origines

- C'est d'Europe qu'est venue cette tradition, avec les pionniers qui ont peuplé l'Amérique du Nord, à commencer par les Pilgrim Fathers
- Le patchwork le plus ancien connu est suédois, vers le 15ème siècle.
- Ce sont les émigrants britanniques et néerlandais qui ont implanté solidement cette tradition dans le tissu culturel américain.
- Le 19ème siècle voit se développer en Amérique une tradition culturelle propre.

Qu'est-ce qu'un patchwork

- Dès l'origine , la motivation est économique, il ne faut rien jeter.
- Un Patchwork est la combinaison de trois éléments :
 - Le top, des morceaux de tissus assemblés de différentes façons : piécage, appliqué, etc..
 - Le rembourrage de coton , de papier etc
 - Le dos, le plus souvent un tissu uni, mais...
- L'ensemble est réuni par des coutures , le quilting .
- La terminologie américaine nomme Quilt tout ce que le français appelle Patchwork.

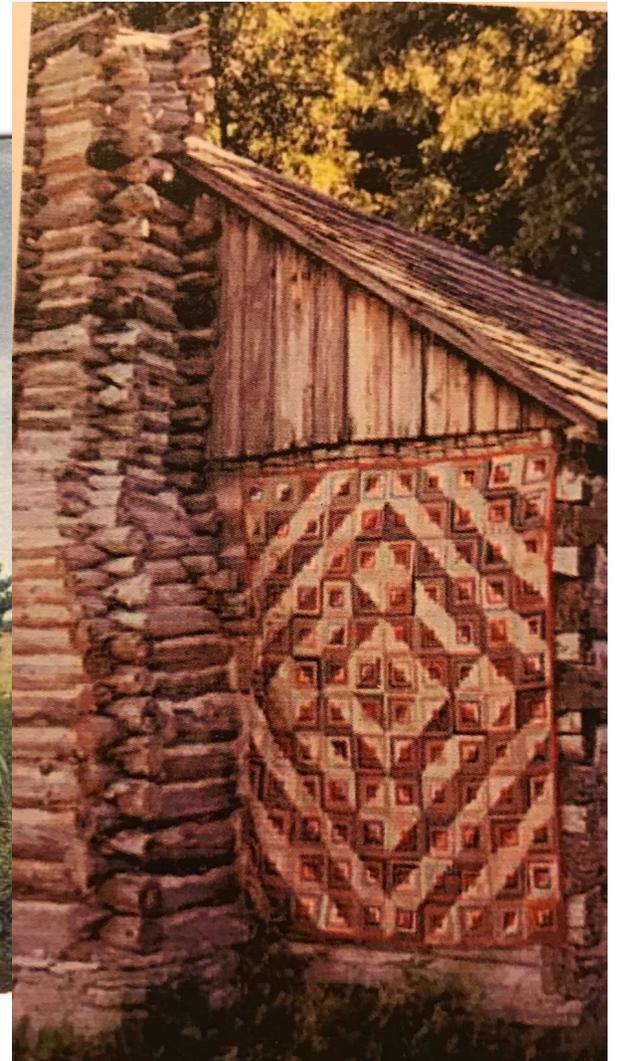
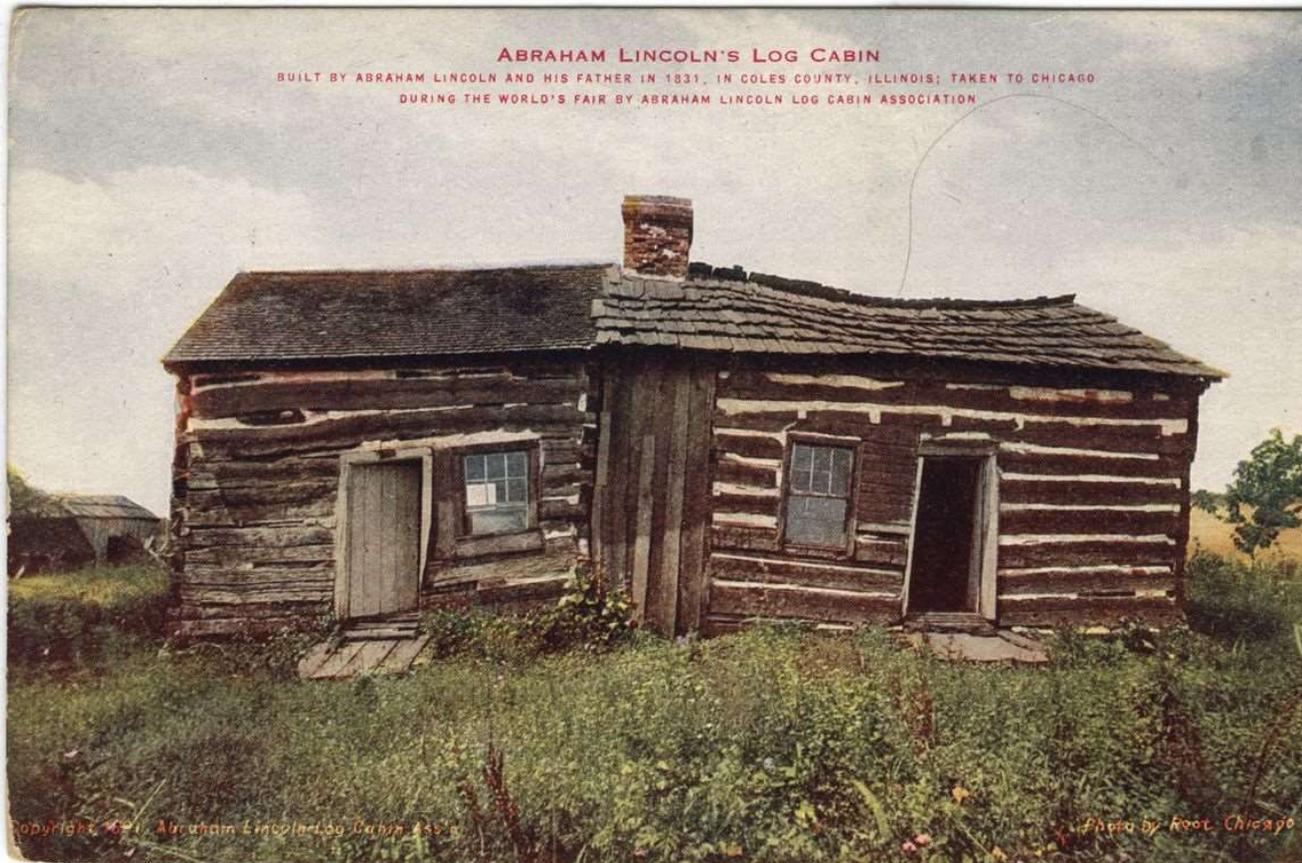
Les motifs, ou patterns

- L'assemblage de formes géométriques simples, carrés, triangles, losanges, permet une infinie combinaison : c'est le motif.
- J'ai commencé à collectionner les quilts Log Cabin (Cabane de rondins) , fasciné par sa symbolique,
- Puis je me suis laissé guider par mes coups de coeur, les chocs esthétiques que procure la combinaison de formes et de couleurs,
- Et je me suis plus tard laissé séduire par l'absence de motif : les Crazy Quilts

Le Motif Log Cabin

- Le motif Log Cabin traduit dans le tissu les principes de construction de la cabane de rondins ou de poutres, apportés au Nouveau Monde par des immigrants d'Europe du Nord dès le 17ème siècle : un foyer central, et des murs fait de poutres grossièrement taillées.
- Historique : Abraham Lincoln a été élevé dans une Log Cabin, comme un certain nombre d'autres Présidents des Etats-Unis. Cet objet est devenu mythique dans le discours sur son parcours historique : « *from the Log Cabin to the White House* »

Mythique : Le dessin Log Cabin devient dans les années 1860 qui suivent l'élection de Lincoln extraordinairement populaire, et une formidable émulation s'empare des Communautés villageoises ou citadines, pour produire ces Patchworks comme des manifestes politiques.

Les tissus

- Les Indiennes, toiles peintes ou imprimées au bloc de bois, apportées en Europe par les Compagnies commerciales Britanniques, Hollandaises ou Françaises sont longtemps réservées à la Haute Société.
- La révolution industrielle , notamment dans le monde du textile, amène au 18ème siècle l'arrivée de cotonnades beaucoup plus abordables et l'émergence d'une concurrence entre les Etats qui tentent de contrôler ce développement pour protéger leurs industries naissantes en Europe.
- C'est ce qui permet le développement rapide des patchworks en Europe, et simultanément au Nouveau Monde.

Les tissus

De même que les motifs peuvent être innombrables, les tissus utilisés peuvent illustrer cette diversité :

- Des lainages rustiques de récupération pour les patchworks les plus simples,
- Des cotonnades plus légères dans les Etats du Sud,
- Des soies et des brocarts pour les ouvrages citadins ou dans la haute bourgeoisie,
- Des gammes de couleurs qui peuvent exprimer les croyances ou les modes de vie de certaines communautés (Les Amish ou les Mennonites)

Donner un nom au motif

Les femmes s'inspiraient souvent des éléments de la nature ou des évènements importants de leur vie :

- *Barn Raising* , la construction souvent communautaire de la grange ,
- *Furrows*, des diagonales représentant les sillons tracés par les paysans dans leurs champs ,
- *Courthouse Steps*, les marches d'accès au Tribunal, représentant dans le milieu rural l'autorité et l'organisation d'un Etat naissant ,
- *Pineapple*, les carrés de base incluent des rondins en diagonale et forment le dessin d'un ananas, symbole d'hospitalité dans la société américaine du XIXème.
- Les Etoiles, sous toutes leurs formes,
- Les symboles de la vie rurale : vol d'oies sauvages,

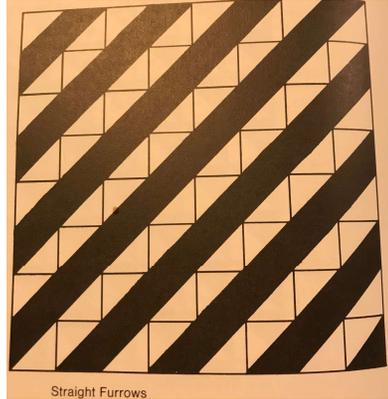
Un motif inépuisable

En combinant les moitiés claires et sombres de chaque bloc on peut générer une extraordinaire variété de dessins de patchworks :

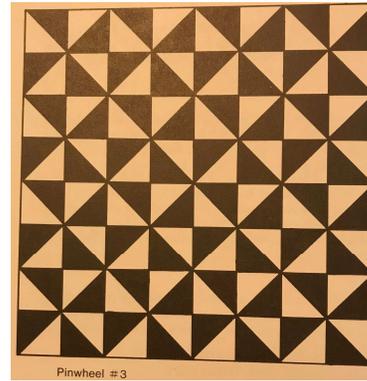
- Barn Raising, La construction de la Grange,
- Furrows, Sillons,
- Pinwheels, Les ailes du Moulin,
- Wild Goose Chase, le Vol des oies sauvages,
- Streak of Lighting, Eclairs,
- Light and Dark, Clairs et Sombres,
- Open Windows, Fenêtres ouvertes,
- Thistle, Chardons,
- Starburst, Etoile éclatée,
- Etc...

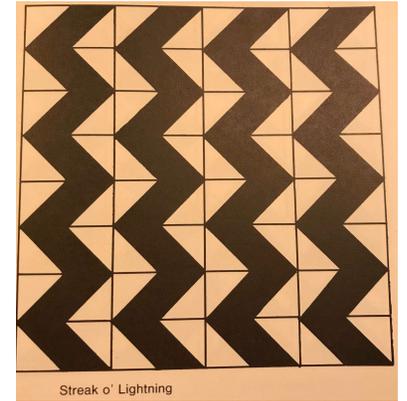
Barn Raising

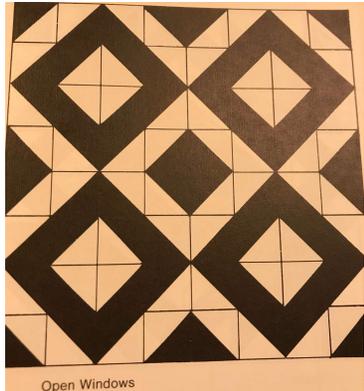
Straight Furrows

Pinwheel #3

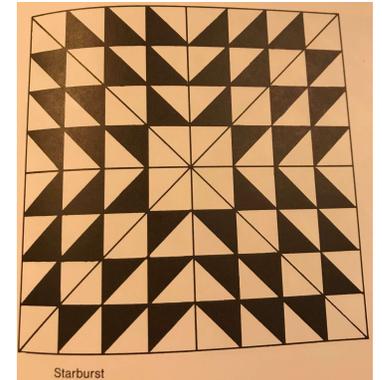

Streak o' Lightning

Open Windows

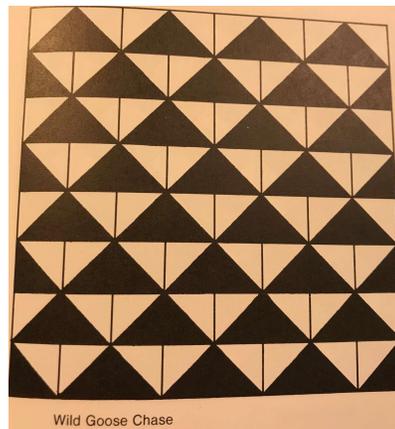
Combiner les Clairs et les Sombres

Starburst

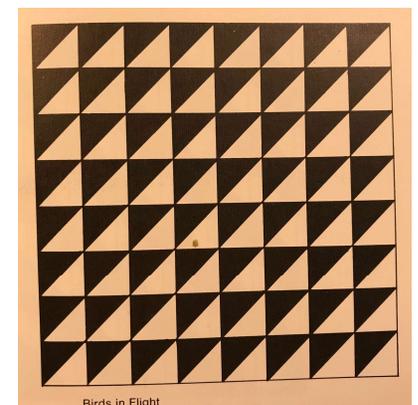
Thistle

Wild Goose Chase

X's

Birds in Flight

LOG CABIN

« BARN RAISING »

Log Cabin

« Construction de la Grange »

Mennonite (?), Pennsylvanie, 1870
206 x 208 cm

La charpente de cette grange en construction, un dessin très prisé des américains depuis les années 1860, est particulièrement apparente dans ce grand quilt , probablement Mennonite de Pennsylvanie.

Les laines brunes et noires, essentiellement unies, avec quelques verts incongrus , définissent un espace dans lequel les tissus clairs et beaucoup plus variés (Rouges, bleus, verts, imprimés à petits motifs, beiges) des rondins clairs apportent lumière , perspective et élégance à ce quilt très simplement bordé d'un petit biais rouge.

Les foyers des blocs se font très discrets, d'un brun assez léger qui assure la transition entre les clairs et les sombres de la charpente.

Le dos est à lui seul un enchantement, avec ses motifs de fleurs très joyeuses et décoratives.

LOG CABIN « FURROWS »

Log Cabin « Sillons »

Pennsylvanie , 1875

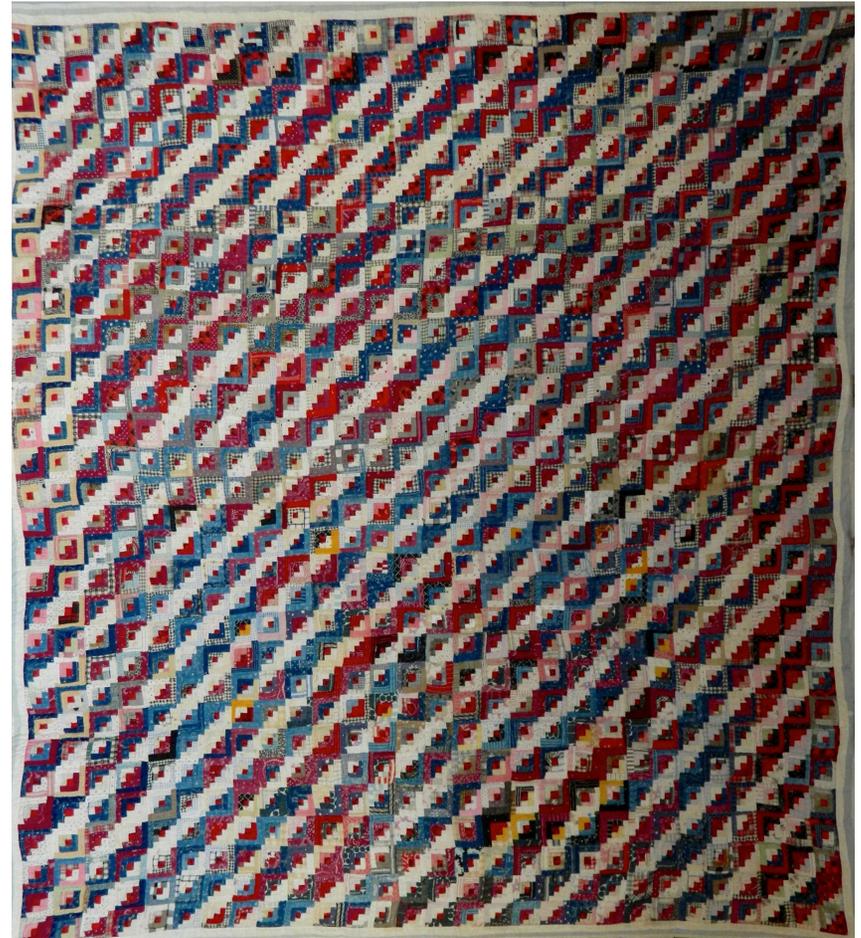
173 x 192 cm

Ce quilt Log Cabin est exceptionnel à plusieurs points de vue . Les quelque 900 blocs sont très petits, et leur assemblage produit un étonnant effet de relief.

Par ailleurs, et pour la même raison, les sillons clairs et sombres sont à la fois très étroits et très nombreux, et produisent donc un effet graphique quelque peu « fondu » très particulier.

Les couleurs sont nombreuses, mais ce sont les rouges et les bleus qui dominent la moitié sombre des blocs, avec par endroit quelques touches de vert.

L'assemblage des blocs est assez soigné, et l'ensemble est quilté, ce qui est inhabituel pour un Log Cabin.

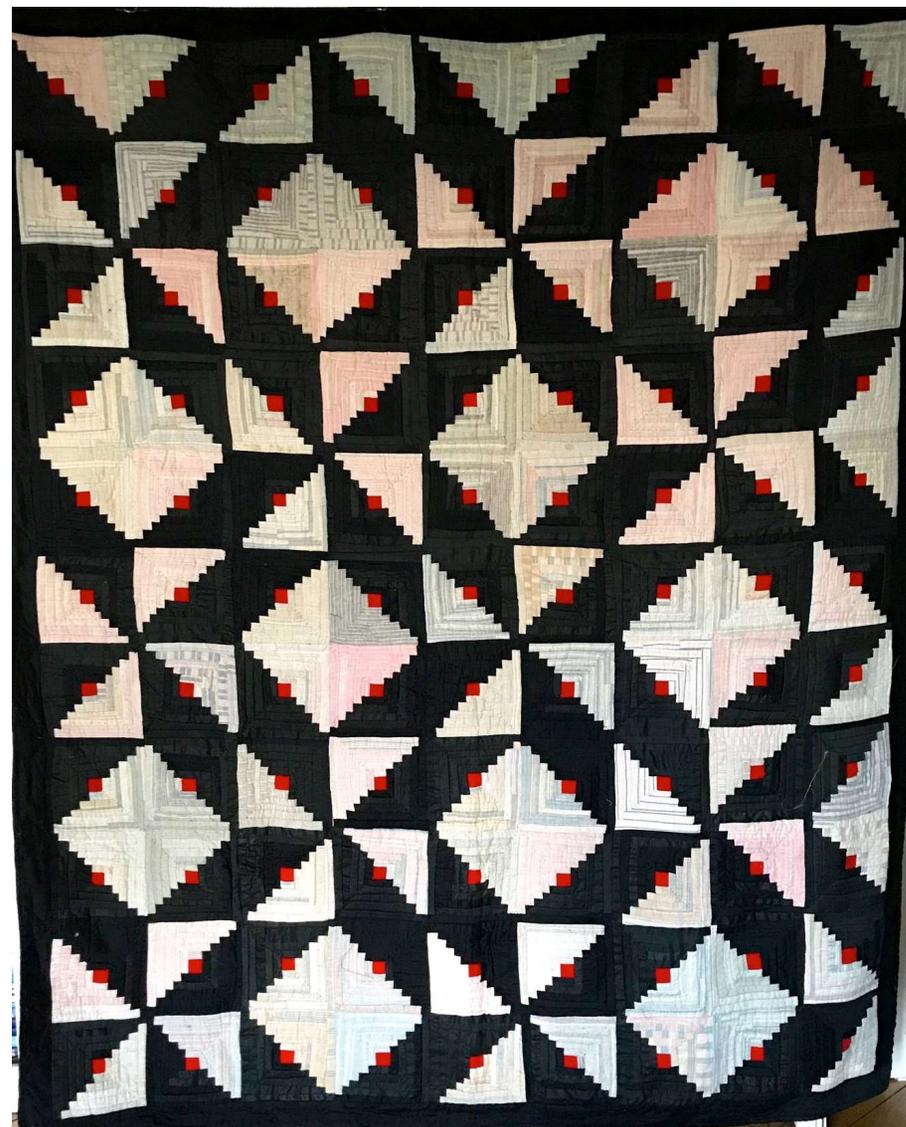

LOG CABIN *PINWHEELS*

Mennonite canadien, trouvé en
Pennsylvanie, 1890
172 x 213 cm

Ce qui frappe, dans ce spectaculaire quilt mennonite, c'est évidemment le contraste entre les noirs et les couleurs claires, très pâles. Composition géométrique, asymétrique, très rarement observée.

Les dix ailes de moulin de couleurs claires scandent l'ensemble du champ, tandis que dix blocs clairs, en *diamant*, sont intercalés entre les ailes. Les formes noires volètent autour de ces points fixes, comme emportées par le vent des moulins. Magique !

LOG CABIN , Pineapple

Log Cabin , Ananas

Mennonite , Pennsylvanie, 1875
180 x 205 cm

Le motif Ananas est magistralement illustré dans ce patchwork *Log Cabin*. Il est construit de 42 blocs bruns et noirs, identiques, aux foyers vert clair typiquement amish.

Ces blocs emplissent le centre de ce sévère quilt , comme un champ de cabanes de rondins symboliquement entourées des champs labourés et représentés par leurs sillons colorés.

Et les Crazys ?

- L'exposition Universelle du Centenaire à Philadelphie en 1876, reçoit des millions de visiteurs
- le Pavillon Japonais, une première historique, suscite un fol engouement : les américaines découvrent les céramiques craquelées jusqu'alors inconnues.
- Les plus libérées, plus créatives, se libèrent du carcan des motifs géométriques et racontent leur propre vie, souvent en groupe.
- C'est la naissance d'un nouveau style , le Crazy Quilt

CRAZY QUILT , with a Doll

Crazy Quilt à la poupée

New York , 1890
168 x 168 cm

Ce Crazy Quilt est construit de neuf grands blocs crazy assez richement brodés et illustrés de beaux bouquets, de fleurs. On y trouve même un gant féminin joliment décoré. Un petit pêcheur chinois à la longue natte, de jolis oiseaux colorés, le tout assez délicat et recherché. Mais ce qui attire vite le regard et donne un aspect tout particulier et attachant à cet ouvrage, c'est la petite poupée, ou la petite fille figurant au centre du bloc. Cette petite figure, dont le corps et le visage sont finement rembourrés pour accentuer encore son impact, est joliment coiffée et tient à la main un beau bouquet. Elle va même, l'impertinente, jusqu'à soulever légèrement sa jupe, est-ce pour faire admirer son jupon ? Voilà qui devait être une belle provocation, dans ce milieu victorien prude et retenu du New York de la fin du siècle, et un clin d'œil à des temps futurs, où ce geste serait bien anodin. Enfin, pour retrouver la sagesse requise, le quilt est entouré d'une belle bordure en velours noir frappé de feuilles.

On peut imaginer ce quilt vraiment Crazy sorti d'une famille ou d'un milieu assez libéral, aisé et émancipé...

STAR and FANS LOG CABIN

Log Cabin « Eventails »

Vermont, 1890-1900

114 x 148 cm

Même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un quilt Log Cabin, l'impression générale qu'il donne est tout à fait analogue.

Les rondins sont très apparents, arrangés comme les côtés d'une cabane. L'étoile centrale, dans son carré de petit éventails, pourrait symboliser le foyer de la maison.

Les tonalités générales sont aussi celles des Log Cabins, des chaudes couvertures, évoquant l'intimité, la douceur, le confort.

Les tissus, quasiment tous unis, ne sont pas particulièrement précieux, juste quelques blocs de velours, mais l'essentiel est fait de lainages de récupération, comme il se doit pour ce genre de quilt.

Comme un Log cabin, quilt, celui-ci n'est pas quilté, simplement noué de liens de laines rouges et roses.

Ce quilt, de petites dimensions, peut aussi être vu comme une variation de Crazy Quilt, surtout dans sa partie centrale.

CRAZY QUILT

Quilt Crazy

New York, 1885

160 x 160 cm

La bordure dentelée rouge et noire attire d'abord l'œil, avec ses angles arrondis qui donnent à l'ensemble une certaine douceur.

Les neufs grands blocs très colorés et de styles assez différents sont reconnaissables, mais cependant bien fondus les uns aux autres par les riches broderies qui l'ornent. Cette impression est confirmée par la finesse des motifs brodés, tout en délicatesse : de petits oiseaux, des tiges fleuries, une grappe de raisins, quelques éventails.

Quelques initiales et de petits portraits personnalisent l'ouvrage, qui est daté de 1885 par une broderie .

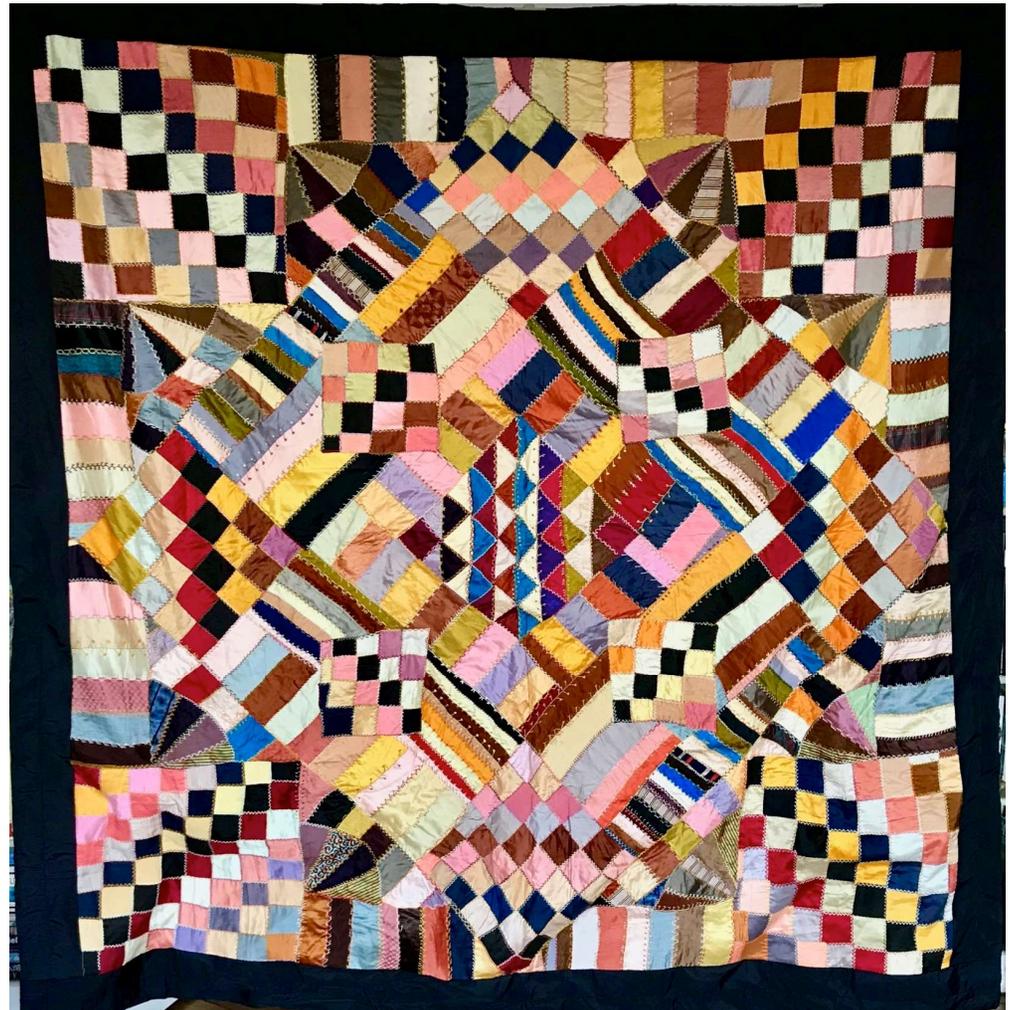
CRAZY QUILT

Quilt Crazy Graphique

Pennsylvanie, 1900-10
213 x 218 cm

Nous sommes déjà proches de la fin de la folie Crazy, et cet ouvrage balance entre la tendance désobéissance, désordre et la tendance retour aux formes régulières et ordonnées.

L'usage de tissus précieux et colorés rend cet exercice particulièrement spectaculaire.

LOG CABIN / CRAZY

Log Cabin / Crazy

Pennsylvanie 1895

138 x 160 cm

Cette extraordinaire combinaison d'un quilt qui signifie l'ordre et la régulation dans la construction de ses blocs et d'une bordure d'une délicieuse fantaisie est une véritable réussite.

Le Log Cabin, dans sa variante *Sillons* se singularise aussi par l'adoption d'un très original foyer où alternent des petits carrés rouges et bleus, donnant par exemple l'impression d'une signalisation routière ou marine !

La très rustique construction de l'ensemble annonce en quelque sorte l'intention d'en finir avec la régularité et la contrainte du Quilt Log Cabin classique.

Quant à la bordure, elle ressemble à une plaisanterie, dans sa rugosité et son originalité.

L'ensemble est juste un régal, un objet d'art extrêmement décoratif.

Un intéressant document indique que Mary B. Needham, Cuba NY, atteste : this quilt is an antique in the Titus Family, presented by Mary Titus Fenner, feb 16, 1950.

Pour conclure

A travers ses innombrables déclinaisons, et parce qu'il est à la fois chargé d'une force symbolique unique et universelle, et d'une grande simplicité dans sa réalisation, Le Patchwork Log Cabin raconte à sa manière l'Histoire de cette grande Nation encore en devenir,

Et le phénomène Crazy illustre aussi à sa manière une nouvelle phase de l'histoire des Etats-Unis
Et ce n'est pas fini : les Aid Quilts, les Obama Quilts, Les Quilts African-American, les Protest Quilts, les Quilts patriotiques, les Quilts Uniforms, etc

Chaque évènement social ou politique se traduit par une nouvelle famille de Quilts, c'est un mode d'expression à lui seul, incrusté dans la culture Américaine.