

Atelier Seiran

青藍工房

Tokyo Tokushima Tateshina Miyako : Japan

青藍工房 Atelier Seiran

天酔藍色 « Tensui Ranshoku »

“ Cela signifie que j’étais tellement fascinée et enivrée par la couleur indigo que j’en suis devenue folle.
Je suis née le 4 février 1931 à Tokushima d’un père architecte et d’une mère marchande. À la fin de la guerre, on m’a appris que je devais perpétuer l’héritage de la culture japonaise, et cela est devenu la source de mon travail.
L’indigo est la couleur de la nostalgie et peut exprimer à la fois le « wabi » (la quiétude), le « sabi » (la simplicité) et l’ « iki » (l’élégance), les concepts spirituels des Japonais qui sont dans nos âmes. Ma ville natale, Tokushima, est la Mecque de l’indigo.
Préoccupée par le déclin de l’indigo dû au boom d’après-guerre des teintures chimiques, j’ai relevé le défi d’une nouvelle approche de la production d’indigo, exprimant des motifs libres avec de belles tonalités de couleur et de coloration.
Convaincue que cela aiderait à promouvoir l’indigo, j’ai construit, vers 1970, un atelier de teinture à l’indigo (appelé Atelier Seiran) dans mon jardin et j’ai commencé mes activités artistiques.
En dessinant la nature, y compris les fleurs, les arbres, les montagnes et la mer, puis en les stylisant, j’ai réalisé de nombreuses œuvres uniques en utilisant la technique de la teinture à la cire pour les exprimer dans des tons d’indigo. Et au cours des 50 dernières années, j’ai organisé des dizaines d’expositions individuelles qui ont été vues par de nombreuses personnes.” (Yoko Hashimoto)

Œuvre sélectionnée *pour* Le Salon 2022

Tourbillons de Jomi

Représentation à l’aide de plusieurs dégradés d’Ai, l’indigo naturel japonais, de tourbillons intenses et féroces.
100% lin 110×90cm Paravent
(Yoko Hashimoto)

“Son œuvre rappelle le grand peintre japonais Katsushika Hokusai. L’ensemble est très équilibré avec cette merveilleuse représentation de tourbillon qui fait penser aux griffes d’un animal sur le point de saisir une proie.”

— Alain Bazard, représentant de la division peinture du Salon

Œuvre sélectionnée *pour* Le Salon 2023

Aube sur la montagne Kenzan

Représentation des couleurs du lever du soleil sur la crête du mont Tsurugi avec différentes nuances d’indigo Ai.
100% lin 90×113 cm Noren (Yoko Hashimoto)

Expansion du cerveau

L’activité de MetaMoJi aide à “élargir l’esprit des gens” et à incarner l’idée de “renforcer la productivité intellectuelle des Japonais.”
100% lin 95×118 cm Encadré (Hatsuko Ukigawa)

Œuvre sélectionnée *pour* Le Salon 2023

Expansion du cerveau II

“J’imagine le cerveau humain s’étendre à travers les neurones, se déployant vers des substances variées. Parfois, il communique avec le cerveau d’autrui et reçoit également des stimulations provenant de sources non humaines, ce qui contribue à son expansion.”
100% lin 90×125cm Encadré (Hatsuko Ukigawa)

Œuvre sélectionnée *pour* LE SALON D’ AUTOMNE 2024

Le Parfum des Fleurs de Prunier

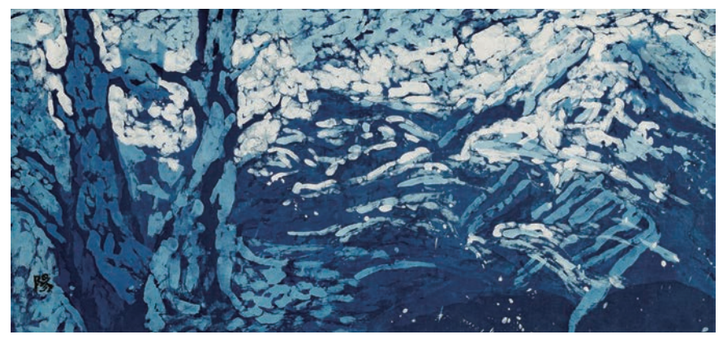
“L’œuvre ‘Umega Ka’ de Kiyoko Hashimoto est une création qui transmet la riche sensibilité de l’auteur. Le coup de pinceau fluide et les teintes profondes de la teinture indigo sont magnifiquement équilibrés. De plus, à travers son autre œuvre ‘Mon Moyou’, on peut ressentir le poids de l’histoire séculaire de la culture japonaise. ” — Alain Bazard, représentant de la division peinture du Salon
100% lin 70×180 cm Kakejiku (Kiyoko Hashimoto)

Œuvre sélectionnée *pour* Le Salon 2024

Début du Printemps à Yatsugatake

“J’ai décrit le paysage de début de printemps sur la chaîne de montagnes Yatsugatake, dont les sommets sont encore recouverts de neige. Ils gardent les traces de l’hiver, vêtus deleur manteau blanc argenté. Cependant, au pied des montagnes, les premières pousses de verdure commencent à éclore, laissant percevoir le souffle de la vie. Dans l’air pur, la lumière du soleil se reflète sur les cristaux de neige, offrant un spectacle éblouissant. Ce début de printemps à Yatsugatake exprime l’harmonie saisissante entre la beauté et la puissance de la nature.”
100% lin 180×90cm Encadré (Yoko Hashimoto)

Œuvre sélectionnée *pour* LE SALON D’ AUTOMNE 2024

Conception Textile

Phénix
Nous avons magnifiquement représenté l'oiseau légendaire chinois, le phénix, déployant ses ailes. Le devant du corsage mesure 2 mètres et le dos 3 mètres, permettant au tissu de tomber généreusement et de donner une élégante apparence.
100% soie Organza 150×500 cm (Hatsuko Ukigawa)

Reine de la Nuit
Le langage floral de "Reine de la Nuit" est : "je veux te rencontrer juste une fois", "beauté éphémère", "amour fugace" et "beauté sensuelle". Ces significations viennent de la manière dont ces fleurs s'épanouissent la nuit et se fanent le matin suivant, procurant le sentiment de vouloir profiter plus longtemps d'elles et de leur parfum. Le terme "beauté sensuelle" est lié au fait que les fleurs ressemblent à une femme belle et séduisante. Cette œuvre exprime un monde irréel et fantastique.
100% lin 150×500 cm
(Kiyoko Hashimoto)

Cattleya
Le motif de cette œuvre est le cattleya, également connu comme la « reine des orchidées ».
La beauté et la splendeur de cette fleur, l'une des orchidées les plus célèbres, lui ont valu d'être appréciée en Europe depuis très longtemps.
Cette œuvre représente une grande fleur de cattleya en plein épanouissement, les nuances de l'indigo Ai exprimant avec audace toute sa vitalité et son élégance.
Malgré cette ambiance de splendeur, le bleu profond de l'indigo procure un sentiment enfoui au plus profond de nous, à la fois de nostalgie et de tranquillité.
100% soie Organza 150×500 cm (Hatsuko Ukigawa)

Dragon
L'œuvre intitulée "Dragon" a été réalisée par Yoko Hashimoto sous forme de paravent. Dès que la décision a été prise d'exposer à Maison d'Exception en 2024 à Paris, Hatsuko Ukigawa a voulu exprimer le thème du dragon sur un grand tissu. Le design audacieux est déployé sur un panneau avant de 2 mètres et un panneau arrière de 3 mètres.
100% soie Tsumugi 150×500 cm (Hatsuko Ukigawa)

Écharpe

Bouleau blanc
100% lin

Ponchos

Orchidées au gré du vent
Organza 100% soie

Plumes de noblesse
Organza 100% soie

Ombrelles

Battements de cœur dans la mer
Tateshina
100% lin

Lumière du soleil filtrant
à travers les arbres à Tateshina
100% lin

Kakejiku Teints à l'Indigo et Caractères Kana

Les caractères kana expriment la sensibilité délicate des Japonais et sont d'une beauté rarement vue.

Il est courant de confier la mise en valeur de cette calligraphie japonaise à un professionnel de l'encadrement.
Cependant, dans le domaine du design textile, je souhaite fusionner la calligraphie et la teinture à l'indigo pour créer un monde unique.
Les kakejiku sont très pratiques à installer car ils n'utilisent pas de matériaux rigides.
Ils peuvent être enroulés et transportés en toute simplicité. Ils ne prennent pas de place lorsqu'ils sont accrochés au mur ou rangés.
（Kiyoko Hashimoto）

La Chanson des Quatre Saisons
Nous avons utilisé un tissu avec un dégradé de teinture indigo pour évoquer la nature à travers la chanson des quatre saisons.
100% lin 50×210 cm (Kiyoko Hashimoto)

Eau qui coule et prunier
100% lin 60×150 cm (Kiyoko Hashimoto)

Éventail et fluctuation
100% lin 38×77 cm

Éventails empilés
100% lin 38×77 cm

Danse de l'éventail
100% lin 38×77 cm

Eau qui coule et danse
100% lin 38×77 cm

Kakejiku et Écriture 3D

Les tourbillons de Naruto
(Teinture à l'indigo : Hatsuko Ukigawa, Écriture : Kazunori Ukigawa)

Prunier et cours d'eau
(Kiyoko Hashimoto)

Ces deux œuvres, qui développent le concept du kakemono traditionnel, expriment en trois dimensions les mouvements du pinceau, la variation de sa vitesse, ainsi que les gestes exécutés juste avant que le pinceau ne touche le papier washi. En arrière-plan, on distingue des vagues, des fleurs de prunier et des rivières sinueuses, toutes peintes de manière audacieuse en teinture indigo.

Kakejiku des Douze Signes du Zodiaque

Les Douze Signes du Zodiaque dans les Inscriptions en Bronze de l'Époque des Zhou de l'Ouest
Les douze signes du zodiaque symbolisent le cycle des années à travers douze animaux. Au Japon, on reconnaît son année de naissance et célèbre la nouvelle année selon ces signes du zodiaque. La typographie utilisée ici provient de l'époque des Zhou de l'Ouest (1046 av. J.-C. – 771 av. J.-C.), une période de stabilité politique qui a permis l'épanouissement de formes de caractères libres et créatives. 100% lin 58×70 cm

L'Atelier Seiran a été créé par Yoko Hashimoto à son domicile en 1970. Cet atelier, de renommée mondiale, a produit un nombre important d'œuvres depuis plus d'un demi-siècle. Il est présent aux quatre coins du Japon : à Tokushima, Tateshina, Tokyo et Miyakojima.
Les deux filles de Yoko Hashimoto, ainsi que ses élèves, transmettent aux générations futures la technique de la teinture à la cire.

Atelier Seiran
1-21 Nakajosanjima, Tokushima, Japon
Mail : info@seiran.art
URL : https://seiran.art

Le Processus de Teinture à la Cire à l'Indigo

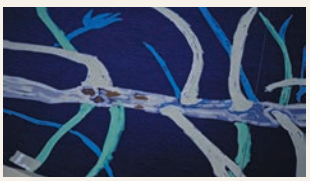
1 Le "Sukumo", matière semblable à du compost, est obtenu en séchant les feuilles de la plante "Tade-Ai", puis en les faisant fermenter.

2 Le Sukumo fermenté est placé dans une cuve appelée "Ai-Game".
La température est maintenue constante à environ 25° C, tout en remuant.

3 Lorsque l'indigo fermente, des bulles d'air, appelées "Ai no Hana", se forment à la surface. L' Ai est prêt à être employé.

4 Le motif est dessiné avec différentes nuances d'indigo pour créer l'esquisse préliminaire. Les zones où sera déposée la cire ne seront pas touchées par le colorant.

5 L'esquisse est ensuite transférée sur le tissu. Si nécessaire, l'ordre dans lequel la cire doit être déposée est indiqué.

6 La première couche de cire fondue est déposée sur le tissu, sur les zones du motif numérotées 0, qui doivent conserver la couleur d'origine du textile.

7 Le tissu est ensuite plongé un moment dans la cuve "Ai-Game" puis retiré. Lorsqu'il est exposé à l'air, sa couleur passe du brun au bleu.

8 Le tissu est délicatement rincé à l'eau, pour éviter que la cire ne se décolle, et séché à l'air. La couleur indigo 1 apparaît.

9 Une couche de cire fondue est à présent appliquée sur les endroits où la couleur 1 doit être conservée. Puis le tissu est à nouveau plongé dans la cuve "Ai-Game".

10 Une couleur indigo plus foncée que la couleur 1 apparaît ; c'est la couleur 2. Le processus d'application de la cire et de teinture est répété autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de couleurs désirées.

11 "Quand les différentes couches sont achevées, il faut répéter le processus de trempage pendant une heure, et de séchage pendant environ trois jours. Cette étape permet de donner une plus grande profondeur à la couleur Ai."

12 La cire est ensuite enlevée à l'eau chaude et le tissu rincé. Le tissu est encore trempé pendant 30 minutes dans de l'eau additionnée d'acide acétique pour fixer la couleur. Après avoir rincé et séché le tissu une dernière fois, la teinture est enfin terminée.

Présidente et membre du Salon

Yoko Hashimoto

Née en 1931 à Tokushima.
Etudie le design sous la direction de Bokkei Akashi, artiste laqueur japonais.
En 1966, reçoit le Deuxième prix spécial à l'Exposition préfectorale de Tokushima.
En 1970, fonde "Seiran Koubou", l'Atelier Seiran.
A partir de 1971, nombreuses expositions personnelles.
En 2022 et 2023, sélectionnée pour "Le Salon 2022" et "Le Salon 2023" à Paris. En 2024, sélectionnée pour "Le Salon d'Automne 2024" à Paris.

Représentante

Hatsuko Ukigawa

Née en 1951 à Tokushima.
Diplômée en 1972 du Département de Génie Électronique, Faculté de Génie, Université d'Ehime.
Fonde JustSystems en 1979 et commence à aider sa mère pour la teinture à l'indigo.
En 2009, crée MetaMoJi. Dès 2013, réalise de la teinture à l'indigo à plus grande échelle.
En 2023, sélectionnée pour "Le Salon 2023" à Paris.
En 2024, sélectionnée pour "Le Salon d'Automne 2024" à Paris.

Productrice générale

Kiyoko Hashimoto

Née en 1953 à Tokushima.
Diplômée en 1975 du Département de Design Textile, Faculté d'Art et de Design, Université Zokei de Tokyo.
En 2010, découvre la calligraphie Kana et en devient maître en 2015. Transforme des caractères plats en formes tridimensionnelles et les associe à de la teinture indigo.
A pour objectif de développer une nouvelle conception de l'espace.
En 2024, sélectionnée pour "Le Salon 2024" à Paris.