

Débrider la créativité : de nouveaux espaces pour hacker la mode

Unleashing creativity: new spaces to hack fashion

Danit Peleg l'a prouvé avec sa 1re collection intégralement réalisée avec ces machines : les imprimantes 3D peuvent produire de quoi se vêtir. Mais, si la technique est spectaculaire, il ne faut pas occulter les autres qui pointent le bout de leur nez, et pourraient bien un jour se généraliser. Les recherches pour concevoir et réaliser autrement des produits de mode sont multiformes.

Dans le numéro précédent, nous vous présentions des projets qui bousculent les habitudes dans la confection de vêtements, utilisant des techniques récentes ou des matières inhabituelles pour assembler des matériaux souples sans utiliser la moindre couture. Poursuivant la réflexion, nous nous sommes demandés dans quels lieux les créateurs de mode expérimentaux pouvaient aujourd'hui s'épanouir. La bonne nouvelle, c'est qu'on en voit éclore dans toute une variété de localités.

Danit Peleg proved it with his first collection entirely made with 3D printers: they are capable to produce clothing. But, even if this technique is spectacular, others are emerging, and might very well spread in the future. Research to devise and achieve fashion products is multifaceted.

In the previous issue, we presented projects that disrupt clothes making habits, using either the most up to date technologies or assembling seamless unusual flexible materials. Keeping on digging this way, we wonder today where experimental fashion designers manage to blossom. The good news is that we see it blooming in a wide variety of places.

DES FABLABS ORIENTES VERS LE DESIGN DE MODE

Première piste : chercher des fab labs et makerspace présentant une sensibilité mode, et ce n'est pas évident à identifier. À Montreuil, tout proche de la capitale de la mode, se distingue Data Paulette, « hackerspace dédié à l'expérimentation dans le domaine des textiles et des technologies numériques ». Des formations autour du e-textile, de logiciels, ou encore du hack de machines à tricoter y sont organisées.

En Europe, plus qu'un fab lab dédié, c'est un véritable réseau qui se met en place, celui de TCBL labs (sur le site labs.tcbl.eu, plusieurs projets sont répertoriés). La Fabricademy, créée par Fabtextiles, est un projet mobile géré par trois personnalités actives dans leurs régions : Anastasia Pistofidou (directrice du Fab lab Barcelona), Cécilia Raspanti (cofondatrice du TextileLab Amsterdam et du programme TextileAcademy de Waag Society), et Fiore Basile (qui gère un réseau de digital fabrication lab dans toute la Toscane ainsi que des formations comme Fab Academy et Bio Academy). La Fabricademy est un programme transdisciplinaire, qui s'intéresse au développement des nouvelles technologies dans le secteur du textile. Il peut se moduler (allant de quelques jours sur un thème à six mois de formation) et s'implanter à la demande dans différents lieux d'accueil (en 2017 dans différents pays d'Europe, Amérique du Nord et du Sud et Asie)

FASHION DESIGN DEDICATED FABLABS

Our first task was to look for fablabs and makerspaces interested in fashion, and that was not an easy job. In Montreuil, close to the world's fashion capital, stands out Data Paulette, «hackerspace dedicated to experimentation in the field of textiles and digital technologies.» Training courses around e-textile, software, or sewing machines hacking are organized.

At the European level, a real network of fablabs is being set up, that of TCBL labs (on the labs.tcbl.eu site, you will find several projects listed). The Fabricademy, created by Fabtextiles, is a mobile project managed by three personalities active in their respective regions: Anastasia Pistofidou (Fab lab Barcelona director), Cécilia Raspanti (co-founder of TextileLab Amsterdam and Waag Society's TextileAcademy program), and Fiore Basile (who manages a digital manufacturing lab network throughout Tuscany as well as training courses such as Fab Academy and Bio Academy). The Fabricademy is a transdisciplinary program, which focuses on the development of new technologies in the textile sector. Trainings can be time-modulated (ranging from a few days to six months) and set up on demand in different locations (in 2017 in different countries in Europe, North and South America, and Asia).

ERO

DES ESPACES D'EXPERIMENTATION. GREFFES A DES STRUCTURES INSTALLÉES

En décembre 2015, l'inauguration du Lab de La Fabrique fait parler de lui, mais bien que ces machines soient utiles aux étudiants pour la réalisation de prototypes variés, cette pratique ne s'est pas encore généralisée dans les écoles de mode. Autres institutions, certains musées dédiés au textile (qui ont souvent une approche technique) collaborent avec de nouvelles formes de structures. C'est le cas par exemple du Textiellab à Amsterdam, espace d'expérimentation initié par le Textiel Museum, ou encore de la collaboration entre Lottozero (créé en octobre 2016) et le Museo del Tessuto à Prato, en Italie (ville dont l'histoire est liée au textile). Lottozero est un espace hybride, géré par les sœurs Tessa et Arianna Moroder, qui présente des expositions, organise des pop up shops, accueille ponctuellement des artistes en résidence, quotidiennement des designers et autres professionnels dans un espace de coworking, et est en train de mettre en place un fab lab textile. Dans le cadre du projet européen TCBL, Lottozero collabore avec le Museo del Tessuto, pour proposer des workshops créatifs (mêlant théorie et pratique, tradition et innovation) et le textile summer camp (une immersion dans le patrimoine textile et industriel de la ville, des workshops encadrés par des artistes et professionnels du design, des visites d'entreprise, etc.)

EXPERIMENTAL SPACES LINKED TO EXISTING STRUCTURES

In December 2015, the inauguration of La Fabrique's lab made the news, but although these machines are useful to students to create various prototypes, their use has not yet become widespread in fashion schools. Other institutions, such as some museums dedicated to textiles (which often have a technical approach) cooperate with new types of structures. This is the case for example of Textiellab in Amsterdam, experimental space initiated by the Textiel Museum, or, in Prato in Italy (a city whose history is related to textiles) a cooperation between Lottozero (created in October 2016) and the Museo del Tessuto. Lottozero is a hybrid space, run by the sisters Tessa and Arianna Moroder, which presents exhibitions, organizes pop-shops, occasionally hosts artists-in-residence, designers and other professionals in a coworking space on a daily basis, and is in the process of setting up a textile fab lab. As part of the European project TCBL, Lottozero collaborates with the Museo del Tessuto to propose creative workshops (mixing theory and practice, tradition and innovation) and a textile summer camp (an immersion in the textile and industrial heritage of the city, workshops supervised by artists and design professionals, company visits ...).

© lottozero.com

AUTRES ACTEURS INCONTOURNABLES AUJOURD'HUI : LES ENTREPRISES.

Si beaucoup de celles qui font de la recherche en innovation le font en interne, on observe que des liens, même informels, se créent entre des structures bien installées et des porteurs de projets atypiques. C'est le cas par exemple en Nouvelle Aquitaine avec la Compagnie BMC (à qui l'on doit DDP, On.You et le concept store BONENDROI) et l'association Sew & Laine. Bien que complètement indépendantes, ces deux structures se rapprochent progressivement (physiquement d'abord quand Sew & Laine emménage à Bègles), réalisant que leurs échanges sont mutuellement porteurs. L'entreprise joue le rôle de mécène sur certaines activités et apporte son bagage industriel, l'association sa vision de l'éco-responsabilité et ses différents projets novateurs. Parmi eux, la mise en place d'une textilerie « Tiers-lieu de filière, agitateur de solutions innovantes, socialement et technologiquement, pour favoriser l'intelligence collective au service d'une société plus responsable » (où les équipes de la Compagnie BMC pourront échanger avec les jeunes entrepreneurs et accompagner leur développement).

COMPANIES ARE ALSO KEY PLAYERS TODAY

Although many of those who do research in innovation do it internally, we notice that even informal links are developing between well-established structures and atypical project leaders. This is the case for example in New Aquitaine with the BMC Company (to whom we owe DDP, On.You and the concept store BONENDROI) and the association Sew & Laine. Although completely independent, these two structures are gradually getting closer (physically first when Sew & Laine moves to Bègles), as their exchanges are mutually beneficial. The company plays the role of sponsor for certain activities and brings its industrial background, whereas the association contributes its vision of eco-responsibility and its various innovative projects. Among these projects is the establishment of a place dedicated to textile « a new place for the textile sector which would be an agitator of innovative solutions, socially and technologically, and would promote collective intelligence in the service of a more responsible society » (where the BMC Company teams will be able to interact with young entrepreneurs and support their development).

DES TIERS-LIEUX ANCRES DANS UN TERRITOIRE (ET SON HISTOIRE)

En France, différents territoires ont été marqués par des activités liées à la mode, et voient émerger aujourd'hui des initiatives s'inscrivant simultanément dans des traditions locales et dans des démarches innovantes.

Paris, centre de mode, attire de nombreux créateurs. Mais si ailleurs, ceux qui se lancent commencent par aménager leurs premiers ateliers à domicile, au vu de l'espace disponible dans la capitale, ce n'est pas chose facile. Hall Couture, co-fondé par Alice Gras (qui a animé la communauté TextiLab pour La Paillasse pendant plus d'un an), est un lieu pensé pour répondre à cette problématique, en permettant aux jeunes créateurs de partager un espace de travail, de mutualiser notamment des outils de production et de valoriser leurs créations promouvant une mode innovante et responsable. La Textilerie, qui a ouvert en janvier 2018 dans le Xe arrondissement, propose également aux amateurs d'accéder à du matériel de couture (machine à coudre, surjeteuse, piqueuse), d'apprendre à fabriquer et réparer pendant des ateliers, de trouver du matériel à la boutique (recyclerie, mercerie, pièces de créateurs), de flâner au café...

MAIS LES BONNES IDEES NE SONT CENTRALISEES DANS LA CAPITALE

Dans le nord, où l'industrie textile a longtemps été l'une des principales activités régionales, un nouvel espace entre coworking, incubateur et fab lab dédié aux entrepreneurs des secteurs créatifs (particulièrement de la mode) ouvre en février 2018 : Plateau Fertile (cofondé par Annick Jehanne, à qui l'on doit notamment Hubmode et les FashionTechDays).

En Normandie, région connue pour le travail de la dentelle ou encore de la maille, on trouve l'association Aux Fils Conducteurs (AFC). Elle a ouvert à Rouen en mars 2017 une « fabrique de couture collaborative et connectée », où sont menés différents projets, toujours dans l'idée de valoriser les savoir-faire et leur transmission, de favoriser la mise en place de projet commun, le lien social, la fabrication de biens communs (avec par exemple la création d'une patronthèque, donnant accès à des patrons libres de droit).

Dans le Pilat, en Rhône-Alpes, une association œuvre à la reconversion en espace hybride d'un ancien site industriel où l'usine Gabert fabriquait des fils par torsion. Le Moulinage des Rivières accueillera un centre d'art et d'expression textile (avec un centre de documentation, des résidences d'artistes), mutualisera du matériel et des services, organisera des animations et formations (liées à la création textile, ainsi qu'à l'environnement et la biodiversité).

THIRD PLACES ANCHORED IN A TERRITORY (AND ITS HISTORY)

In France, different territories have been historically marked by fashion-related activities, and initiatives are emerging today that simultaneously reflect local traditions and innovative approaches.

Paris being at the centre of fashion, attracts many designers. But in view of its restricted availability of space, new designers are constricted to starting their job at home. Hall Couture, co-founded by Alice Gras (who managed the TextiLab community for La Paillasse for more than a year), is a place specifically designed to solve this problem, by allowing young designers to share a working place and production tools, and to promote their innovative and responsible fashion creations. La Textilerie, which opened in January 2018 in the Xth arrondissement, also offers amateurs access to sewing equipment (sewing machine, serger, stitcher), as well as to manufacture and repair workshops, or to finding equipment within the shop (recycling, haberdashery, clothings created by designers) or wandering at the café.

GOOD IDEAS ARE ALSO SPREADING OUT OF PARIS

North of France, the textile industry has been historically one of the major local activities and a Fablab dedicated to creative entrepreneurs (especially in the fashion area) is opening next February, named le Plateau Fertile (cofounded by Annick Jehanne, from Hubmode and FashionTechDays).

In Normandy, a region known for lace and stich working, the association Aux fils conducteurs opened in Rouen in march 2017 a "collaborative and connected sewing fabric" where different projects are developed with the idea of promoting skills and their transmittal, encouraging a mutual project with a social link, and producing common goods (such as a patronthèque, - patronage library - giving access to templates for free).

In Pilat, in the Rhone-Alpes region, an association works at reconverting an old industrial site, where the Gabert Factory used to make fibers by twisting, in order to transform it into a hybrid space.

Le Moulinage des Rivières will welcome an art and textile center (with a library and artists-in-residence), will mutualize goods and services, will manage animations and courses (in relation to textile creation, environment and biodiversity).

Partant de la même envie de créer une autre mode, des lieux très différents prennent forme, fortement liés au patrimoine local et aux personnalités qui les animent. Ces projets qui évoluent au gré des rencontres et des échanges qui se mettent en place progressivement sont de très belles sources d'inspiration pour tout le secteur mode et habillement.

© Amélie Canon

Issued from the same common idea to arrive at creating another type of fashion, different places are emerging which are strongly linked to their local heritage and the people making it live. These projects which evolve together with encounters as they take place constitute remarkable inspirational sources for the fashion and textile sectors.

© lottozero.com

Coline Vernay