

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

L'ATELIER RENCONTRE

Femmes créatrices :
parures et accessoires de mode
(Afrique centrale)

Espace-Galerie Doual'Art - Douala (Cameroun)
23 juin - 4 juillet 2003

Atelier-rencontre Femmes créatrices Parures et accessoires de mode

Douala (Cameroun)
23 juin - 4 juillet 2003

Responsable du projet
UNESCO
Indrasen VENCATACHELLUM
Chef de la Section des arts,
de l'artisanat et du design

Accueil et organisation
Bureau de L'UNESCO
Yaoundé (Cameroun)

Conception du projet
Jocelyne ETIENNE-NUGUE
Consultante,
spécialiste de l'artisanat

Encadrement
Caroline WINCKEL
Consultante, designer
et créatrice textile
Sandrine DOLE
Consultante, designer

Interventions
Juliette OMBANG
Styliste, créatrice de mode
Jean-Marc SIANGUE
Chercheur,
spécialiste du " n'dop "
Emmanuel ETOLO
Spécialiste de " l'obom "
Aliou ABBO
Perlier, créateur de bijoux
Anggy HAÏF
Styliste, créateur de mode

Peintures et matériel
gracieusement offerts
par Pébéo
Gémenos (France)

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Section des arts, de l'artisanat et du design
Division des arts et de l'entreprise culturelle
1 rue Miollis - 75732 Paris Cedex 15
© UNESCO - 2004

Texte :
Jocelyne Etienne-Nugue
Photos :
Sandrine Dole
Caroline Winckel

Savoirs et échanges

techniques traditionnelles,
formes contemporaines

Les échanges d'expérience :

- entre elles : la rencontre de 11 femmes artisanes d'origines différentes et de talents complémentaires suscite forcément une curiosité, une émulation et un enrichissement profitables à un enrichissement personnel.

Questions et réponses permettent d'appréhender certaines difficultés en même temps que leurs solutions et de les examiner ensemble.

- avec les artisans et créateurs locaux pratiquant des savoir-faire particuliers liés à leur patrimoine :

~ le " ndop " : composition textile cérémonielle sur coton tissé à la main, teint à l'indigo puis cousu de réserves en raphia selon une écriture de motifs traditionnels. A l'origine réservé aux fastes et cérémonies de cour (bamiléké), sa fabrication par des maîtres artisans s'est raréfiée mais la matière et les motifs apparaissent désormais chez les créateurs de mode et de décoration.

Intervenant : Jean-Marc Siangue, chercheur, spécialiste du n'dop

- exposé sur la matière, sa technique et son utilisation.

~ l' " obom " : texture d'écorce battue provenant en particulier de certaines espèces de ficus et d'arbustes locaux, utilisée depuis toujours pour les vêtements et l'habitat, retrouve aujourd'hui une place de choix chez les jeunes créateurs.

Intervenant : Emmanuel Etolo Eyah, spécialiste de l' " obom "

- présentation, historique, transformation et utilisation, puis travaux avec les artisanes.

~ le raphia : fibres extraites des jeunes feuilles du palmier-raphia (arbre présent dans la plupart des régions), traditionnellement tissées sur de petits métiers verticaux. Naturelles ou teintées, elles offrent une matière textile facile à travailler.

Intervenants : Juliette Ombang, créatrice de mode utilisant le raphia sous différentes formes

- Anggy Haïf, styliste modéliste travaillant autour des matières de la forêt.

~ les perles, fruits et graines : très abondants et variés sur tous les marchés, ils entrent dans la composition de tous les ornements traditionnels et enrichissent toujours aujourd'hui les collections de bijoux et accessoires de mode.

Visite de l'atelier de Aliou Abbo (dit Papa Ali), perlier et créateur de bijoux.

Les artisanes

Estelle MADANGOLE
(Cameroun)
patchwork

Thérèse KENFACK KANA
(Cameroun)
décoration

Salomé MILAMEN MBAIASSEM
(Tchad)
teinture, savon

Esther NEKARNDJI
(Tchad)
broderie, macramé

Bernadette MPAGA TCHANDI
(Gabon)
stylisme mode

Géraldine MALEH NGUA
(Cameroun)
crochet, plissé

Adèle NGO NTJABAG
(Cameroun)
broderie

Frédérique Aya NOBOU
(Gabon)
bijoux

Bernardine ALOUNA
(Congo)
dessin textile

Marie Catherine GANFINA
(Congo)
raphia

Bernadette W. LOSHA
(Cameroun)
broderie traditionnelle

FEMMES CREATRICES : PARURES ET ACCESSOIRES DE MODE

Douala, 23 juin-4 juillet 2003

Cet atelier de sensibilisation à la création de parures et accessoires de mode, éléments complémentaires et indispensables à la mise en valeur de la coquetterie féminine, réunissait 11 femmes artisanes-créatrices ayant une expérience dans ce domaine et originaires de 4 pays d'Afrique centrale : Cameroun, Congo, Gabon, Tchad.

9 participantes avaient été sélectionnées sur dossier préalable et 2 sur place lors d'une mission de repérage précédant l'atelier. Elles étaient invitées à :

- présenter leur travail habituel,
- confronter leurs expériences personnelles,
- profiter des nouveaux contacts, enseignements et propositions de l'atelier pour orienter et enrichir leurs nouvelles créations,
- présenter, à la fin de la session, un projet abouti permettant une évaluation de leur travail pendant l'atelier.

Thèmes de travail

La théorie :

- examen des données préalables précisant l'esprit et le contexte de l'atelier : observer et mettre à profit l'environnement local, sélectionner les matières utilisables et les techniques habituelles et traditionnelles,
- présentation de l'espace travail : organiser son atelier, utiliser le matériel et les outils les mieux appropriés, rechercher et s'entourer des sources d'inspiration,
- notions de méthodologie dans le processus de la création : cibler sa clientèle, concevoir un modèle, le réaliser,
- étude des stratégies de commercialisation : prendre des contacts, tenir des fichiers, avoir un " book ", rechercher des marchés, participer aux salons et foires.

La pratique :

- initiation au dessin : lignes, esquisses, composition libre,
- découverte et pratique de la couleur : à partir de la mise à disposition de peintures, pastels, crayons (Pébéo) et d'exercices sur papiers et tissus,
- utilisation des matières et supports sélectionnés dans l'environnement : raphias, écorces, peaux, graines, perles, etc ...,
- approche du stylisme et de la création de mode : s'informer, visualiser, observer (magazines, vidéos, défilés ...),
- progression dans conception et la réalisation d'un produit : définition, esquisse de modèles, maquettes sur papier ou tissu.

Les échanges d'expérience :

- rencontres avec des spécialistes locaux entraînés à la pratique de matériaux et de techniques traditionnelles et avec des créateurs de mode les utilisant.
  - . Juliette Ombang, styliste et créatrice de mode utilisant le raphia
  - . Jean-Marc Siangue, spécialiste du n'dop (tissu cérémoniel teint à l'indigo)
  - . Emmanuel Etolo, spécialiste de l'obom (écorce battue)
  - . Anggy Haïf, styliste modéliste travaillant autour du palmier et des matières de la forêt

Les visites d'ateliers et de lieux :

- atelier de Aliou Abbo (dit Papa Ali), perlier, créateur de bijoux
- jardin de Penja (ouest), plantation de végétaux exotiques

LES ATELIERS - RENCONTRES

Femmes artisanes dans le monde

La formule des " ateliers-rencontres "

En réunissant les notions

- d'atelier (réunion d'un groupe de travail et d'entraînement pratique autour d'un thème)
- et de rencontre (mise en contact de personnes de talents proches pour un échange d'expérience), ce projet de l'UNESCO permet, dans le cadre d'un vaste programme de sauvegarde et de promotion de l'artisanat (patrimoine immatériel) dans le monde, de réunir périodiquement une douzaine de femmes artisanes pratiquant des techniques voisines et appartenant à une même aire géographique.

Les objectifs :

- préserver les savoir-faire traditionnels tout en étudiant leur adaptation et en encourageant les croisements de techniques.
- sensibiliser les artisanes aux notions de créativité, de recherche de qualité, de marché et de compétitivité.
- encourager et développer les activités des petites entreprises artisanales féminines, faciliter leur mise en réseau.
- attirer l'attention des responsables locaux sur l'importance du rôle de la femme dans le développement économique et culturel de leur pays.

En leur assurant une formation complémentaire dans les domaines des techniques appropriées, de l'innovation, de l'exigence de qualité et de la promotion de leurs produits, les ateliers favorisent aussi la réalisation et le développement dans les meilleures conditions, de leur projet dans le secteur qu'elles on choisi.

Les résultats :

L'expérience des ateliers déjà réalisés permet d'évaluer positivement les acquis des participantes

- le développement de leur sens créatif par l'apprentissage de la couleur, du dessin, de la peinture
- un enrichissement de leurs connaissances professionnelles et techniques
- une plus grande confiance en elles, en leurs possibilités, en leur talent
- une complicité et une solidarité entre elles pour de futurs échanges et projets

Les Ateliers-rencontres 2002 – 2003

Novembre 2002 – Asie centrale – Almaty (Kazakhstan)

Atelier de perfectionnement sur les teintures naturelles et le design

Thèmes

- recherche sur les teintures naturelles, liens avec la santé et l'environnement
- matières et colorants
- innovation dans la création et conception de lignes de produits adaptés au marché international
- gestion et commercialisation

Juin 2003 – Afrique centrale – Douala (Cameroun)

Atelier de création pour les femmes artisanes : " Parures et accessoires de mode "

Thèmes

- observation de l'environnement et adaptation des matières et techniques traditionnelles
- entraînement à la pratique de la couleur, du dessin et de la peinture
- étude de la clientèle et des marchés
- stylisme et création de mode
- conception et réalisation d'un produit
- échange d'expérience

Août 2003 – Amérique latine et Caraïbes – La Paz (Bolivie)

Atelier de perfectionnement sur l'utilisation des teintures naturelles

Thèmes

- identification des espèces végétales dans les pays de la région
- amélioration de la qualité des textiles traditionnels et contemporains
- création de nouvelles lignes de produits
- mise au point d'une étiquette sur l'utilisation des teintures
- relations avec les organisations

Octobre 2003 – Europe – Sibiu (Roumanie)

Atelier de perfectionnement sur le textile et l'utilisation des nouvelles technologies

Thèmes

- techniques textiles et procédés d'ornementation
- définition de lignes de produits (mode et décoration)
- pratique de la commercialisation, promotion et distribution
- conception de site web
- protection juridique des œuvres

Novembre 2003 – Afrique australe – Maputo (Mozambique)

Atelier de formation pour les femmes artisanes des pays africains de langue officielle portugaise

Thèmes

- innovation dans la créativité
- constitution d'une micro entreprise
- gestion et commercialisation
- participation à des salons et foires

Prochains ateliers : 2004 / 2005

- Afrique australe
- Océan indien
- Pays méditerranéens

Environnement

matières naturelles

- Circuits :
- Nord Cameroun (Maroua, Mokolo)
  - Ouest (Fomban, Bafoussam, Bamenda)
  - Centre (Yaoundé, Douala)

Repérages :

Etude de la nature et de l'environnement, localisation et sélection des matières et techniques traditionnelles.

Le programme de ce nouvel atelier incluait pour la première fois un circuit préalable sur le terrain en vue de mieux ajuster les thèmes de travail au contexte local :

- concilier environnement, inspiration et création
- cibler l'utilisation de matériaux locaux et de techniques anciennes pour servir de base au travail de recherche et d'innovation proposé aux participantes.
- stimuler l'effort d'imagination et de renouvellement par rapport à leur démarche habituelle.

Sélection des matériaux :

Il s'agissait de détecter, réunir et ramener un ensemble de matières et d'éléments à utiliser pour les travaux pratiques de l'atelier :

- cuirs et peaux (nord et centre)
- coton filé (nord)
- raphia (ouest et centre)
- écorces battues (ouest, centre, sud)
- calebasses (toutes les régions)
- perles et graines diverses (tous les marchés)

Par la suite, au cours de l'atelier, les artisanes ont pu s'imprégner de la nature riche et originale de ce pays lors d'une journée passée dans les jardins exotiques de Penja (Ouest Cameroun).

La création

clientes, esquisses
et modèles

Cibler une clientèle :

Avant toute mise en œuvre d'un projet, il est demandé à chaque stagiaire de définir le profil de sa cliente type selon des critères physiques, économiques et socioculturels.

Créer un modèle adapté

- après plusieurs ébauches et croquis de recherche, le produit devra répondre au besoin, à l'envie et aux moyens de la cliente

Concrétiser ce modèle

- c'est à dire le réaliser à partir des matières, couleurs et formes retenues .

Nouveaux acquis et stimulation :

Dans le cadre de cet atelier-rencontre dont le thème était " Parures et accessoires de mode ", les artisanes habituées à d'autres conceptions et pratiques (broderie, patchwork, teinture, décoration...) peuvent élargir l'éventail de leurs créations en intégrant aussi bien les matières et technologies nouvelles que les impressions reçues de l'environnement proche ou du travail des autres créateurs rencontrés.

De ce fait, elles entrevoient la possibilité d'accéder à une plus vaste clientèle et à de nouveaux marchés.

Projets et produits

conception, proposition, réalisation

Conception d'un projet :

L'objectif de cette formation est d'amener progressivement les artisanes créatrices à concevoir et réaliser un produit nouveau à partir de tous les éléments et enseignements qui leur ont été proposés.

Leur recherche est encadrée et encouragée par les animatrices de l'atelier.

Propositions et réalisation :

Il leur est demandé :

- de choisir les bases de leur étude : matière, support, couleurs, motifs, technique d'assemblage et de décoration.
- de trouver des sources d'inspiration locales et originales.
- de définir un projet personnel en fonction de la clientèle et du marché visés : travail sur cahier d'idées, esquisses, échantillons, prototype – et d'affiner ce travail jusqu'à obtention de l'effet souhaité.
- de réaliser grandeur nature un ou plusieurs produits à présenter et exposer en fin d'atelier.

La plupart proposent en final un ensemble de produits indépendants ou rassemblés dans une même gamme, généralement très différents de leur production antérieure.

Une évaluation de leurs travaux termine l'atelier et les aide à sélectionner les pièces à exposer.

EVALUATION ET EXPOSITION

L'évaluation

- par les encadreurs :

au vu de leurs cahiers de recherche , de leurs exercices d'application dans les divers travaux pratiques et de leurs réalisations, un commentaire et une appréciation de leur travail sont faits pour chacune. Des conseils et des orientations pour la poursuite de leur développement professionnel accompagnent les encouragements de tous les animateurs.

- par les stagiaires :

une communication orale de chacune d'elles leur permet d'exposer leur point de vue sur cette rencontre, leurs acquis, leurs critiques et leurs souhaits.

La mise en place de l'exposition

- dernière étape de l'atelier, l'organisation d'une véritable exposition sous forme de stands individuels, entraîne les artisanes à la mise en forme de vitrines, salons et foires. Simplement encadrées par les formatrices, elles composent à leur gré un espace personnalisé donnant un aperçu de leur travail progressif (avant et après le stage) qu'elles devront présenter et commenter aux visiteurs.

La clôture

- à l'occasion d'une réception de clôture présidée par Madame la Ministre de la Condition Féminine et à laquelle assistent les représentants de l'UNESCO et les personnalités locales concernées, une attestation de l'UNESCO leur est remise pour leur participation.

-un défilé de mode du créateur Anggy Haïf, mêlant textiles et végétaux, concrétise toute la démarche de cette rencontre.

exposition...

... clôture

Le suivi

L'action et l'enseignement de chaque atelier-rencontre se prolonge pour les artisanes avec une invitation de l'UNESCO à participer en tant qu'exposantes au SIAO (Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou) de l'année suivante (2004).

Pour cela il leur est demandé de mettre à profit tous les bénéfices tirés de l'atelier pour se mettre en valeur, affronter les regards et critiques du public et des acheteurs, et entrer en compétition avec d'autres créateurs.

Les femmes africaines sont riches de savoir-faire traditionnels qu'elles savent encore pratiquer, adapter et mettre en valeur. Elles manifestent une surprenante énergie et une inépuisable curiosité dans leur quête de progrès et de réussite.

Ouvrières de courte ou longue pratique, commerçantes d'instinct, elles aspirent avec application à s'approprier les perfectionnements les plus actuels de leur art pour accéder aux nouveaux marchés qui les séduisent.

C'est ainsi qu'elles parviennent à s'affirmer tant sur le plan social qu'économique.

Les ateliers de rencontre et de formation, de pratique et d'échange comme celui-ci répondent très précisément à leur demande et à leur besoin en leur permettant :

- . de sortir de l'isolement, de comparer leurs problèmes,
- . d'enrichir leurs connaissances et d'affiner leur propre talent,
- . de s'exposer aux regards extérieurs et critiques,
- . d'acquiescer une certaine confiance en soi et d'oser innover.

Couleur, couleurs

maîtrise et ressources

Le matériel :

Dès le premier jour les artisanes reçoivent un kit complet de matériel : papiers, crayons, pinceaux, pastels, peintures, ciseaux, colle, etc ... leur permettant de plonger directement dans une forme d'expression nouvelle et jamais expérimentée par elles : le maniement de la couleur. Les produits utilisés sont essentiellement les gammes de couleurs Pébéo.

Les techniques :

- initiation aux couleurs de base et aux mélanges, faite à partir du cercle chromatique, de l'étude des dégradés, nuances et harmonies, de la maîtrise des dosages, du choix des pinceaux,
- utilisation des différentes peintures (opaques et transparentes), teintures et modes d'impression (héliographie, empreintes, réserves) pour amener à une sélection des moyens adaptés à chaque création.

La pratique : l'expression directe

- entraînement à l'application des diverses méthodes sur des supports variés (papiers, tissus, fibres, peaux ...),
- recherche sur le fond et le motif,
- étude des tracés, silhouettes, mouvements,
- essais de composition.

Les réactions :

Curieusement, le contact direct avec la matière " couleur " et la liberté qui leur est laissée provoquent chez les stagiaires une réelle curiosité et une excitation qui entraîne par la suite un enthousiasme pour tout le travail de l'atelier.

Très vite elles manient les différents outils avec aisance et, donnant libre cours à leur inspiration, elles expriment fortement leur inventivité.

Tous les produits utilisés pour cet atelier ont été gracieusement offerts par la marque Pébéo, spécialiste des couleurs en France et dans le monde.

L'UNESCO et l'artisanat

Programme de sauvegarde et de promotion

Dans une vision globale du rôle socioculturel et économique de l'artisanat dans le monde, l'UNESCO développe depuis de nombreuses années une action réfléchie, cohérente et concertée pour la sauvegarde des savoir-faire et leur insertion dans le développement harmonieux des sociétés. En multipliant les activités de formation, de production et de promotion et en stimulant la coopération indispensable entre les organismes nationaux concernés et les organisations régionales, internationales et non-gouvernementales, les programmes de l'UNESCO répondent avec précision aux besoins de chaque région du monde.

Ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'Alliance globale pour la diversité culturelle.

Les objectifs

- harmoniser la collecte de données sur l'artisanat
- contribuer à la formation et au perfectionnement des artisans
- promouvoir un artisanat de qualité et récompenser les meilleurs artisans créateurs
- améliorer la condition de l'artisan et la protection de ses œuvres
- encourager la concertation sur le plan national, régional et international.

Les actions

- études, recherches et regroupement des informations
- séminaires de réflexion et de concertation
- ateliers d'échanges et de perfectionnement
- expositions thématiques
- publication de catalogues et d'ouvrages de référence

Pour en savoir plus

. consultez notre site :
www.unesco.org/culture/crafts
www.unesco.org/culture/alliance

. contactez :
M. Indrasen Vencatachellum
Chef de la Section des arts, de l'artisanat et du design
Division des arts et de l'entreprise culturelle
UNESCO – 1 rue Miollis – 75732 Paris Cedex 15 (France)
Tél. (33) 1 45 68 43 26 – Fax. (33) 1 45 68 57 55
e-mail : i.vencatachellum@unesco.org
