

Exposition SUR LE FIL

-Création textile des femmes afghanes- au Musée Guimet

(du 26-10-2022 au 06-02-2023)

(un rappel en photos personnelles de la totalité -sauf oublis- des œuvres présentées)

Communiqué de presse

Alors que l'ombre des Talibans s'étend de nouveau sur l'Afghanistan depuis le 15 août 2021, des messages artistiques et culturels de résistance sont portés par la société civile. Le MNAAG, à travers les créations de la maison de couture Zarif Design et de sa fondatrice Zolaykha Sherzad, s'intéresse à la transmission des savoir-faire textiles, mais aussi à l'éthique que porte cette maison artisanale. Deux courts-métrages, de Barmak Akram et d'Atiq Rahimi, et des photographies de Farzana Wahidy, d'Oriane Zerah et de Morteza Herati témoignent de ce processus de re-création, mis en perspective avec les archives et les collections photographiques du MNAAG.

La maison de couture Zarif Design, créée en 2005 à Kaboul par Zolaykha Sherzad, contribue à faire revivre des savoir-faire et des compétences menacés de disparition alors qu'ils constituent une véritable culture technique et artistique puisant dans une histoire millénaire. « Zarif » signifie en dari et en persan « délicat », « minutieux », « précis », « fin ». La maison de couture y produit des vêtements contemporains, tant pour femmes que pour hommes, revisitant avec élégance les coupes, les coloris et les broderies inspirés d'une histoire textile pluriséculaire, et ouvrant le chapan, emblématique manteau masculin, au vestiaire féminin.

Zolaykha Sherzad a choisi de travailler de façon artisanale, en relation étroite avec tous les artisans impliqués dans la production textile. Elle a également décidé de soutenir activement le travail des femmes, leur permettant ainsi une autonomie financière, et formant aux différents métiers du fil celles que les conflits ou situations de crise poussaient à tout quitter pour migrer vers la capitale. En dépit de la situation actuelle, l'atelier continue de produire.

La créatrice réalise également des installations textiles, dont certaines ont été exposées à la Biennale de Venise (2009), à l'Institut français de Kaboul (2011), à la Documenta 13 à Kassel (2012), ainsi qu'au Mucem (2019).

Les photographies contemporaines de la photojournaliste Farzana Wahidy, des photographes Morteza Herati et Oriane Zerah, prises dans l'atelier de Zolaykha Sherzad à Kaboul ou l'accompagnant chez les tisserands de Herat et de Mazar-e-Sharif, viennent illustrer toute la chaîne des métiers du fil, complétées par un court-métrage du réalisateur Barmak Akram sur Zarif Design et le court-métrage Hamdam du réalisateur et écrivain Atiq Rahimi, avec Shantala Shivalingappa et Jesus Dupaux.

Enfin, les émouvantes photographies réalisées par Ria Hackin dans les années 1930, puis par Marc Riboud en 1955, toutes conservées dans les collections et les archives du MNAAG, viennent souligner la profondeur historique de cette tradition textile, tant dans le port des chapan que dans l'art du tissage. Dans le cadre de la saison afghane, à l'occasion du centenaire de la Délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA), le MNAAG présente également, du 26 octobre 2022 au 6 février 2023, l'exposition Afghanistan, ombres et légendes, un siècle de recherches archéologiques en Afghanistan. Cette dernière bénéficie du soutien de la Fondation ALIPH et de la DAFA.

Vues générales de la salle d'exposition

Oriane Zerah (née en 1976)
**Marchand de tissus
 pour chapan**
 Afghanistan, Mazar-e Sharif
 Février 2020
 Photographie

Courtesy de l'artiste

Lés de tissus pour chapan
 Afghanistan
 Septembre 2022
 Taffetas de soie et coton,
 toiles de coton

Collection Zarif Design

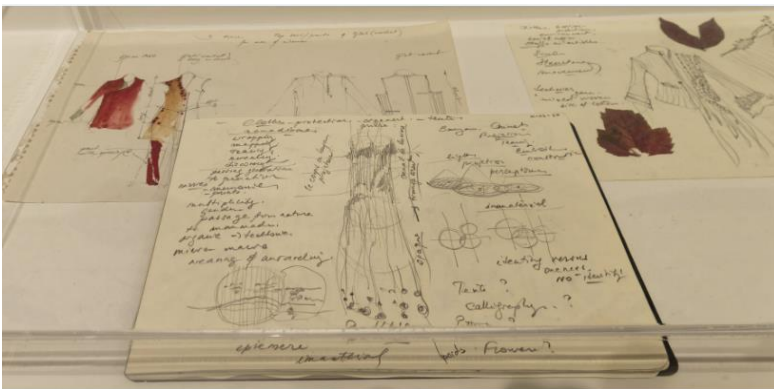

Cahier de textiles, existant ou créés pour Zarif Design

Afghanistan, Kaboul
2022

Taffetas de soie, de soie et coton,
toile de coton, sergé de coton

Collection Zarif Design

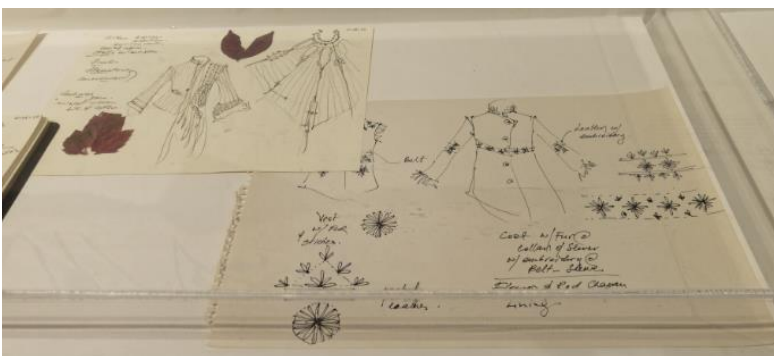
Zolaykha Sherzad (née en 1967)

Carnet d'esquisses

Afghanistan, Kaboul
2020

Dessin sur papier et feuilles

Courtesy de l'artiste

Zolaykha Sherzad (née en 1967)

Esquisses

Afghanistan, Kaboul
2018

Encre sur papier

Courtesy de l'artiste

Patchwork de broderies anciennes

Afghanistan
Début du 20e siècle

Fil de soie au point de chaîne double kesdi

Collection Zarif Design

**Manteau brodé aux Gul-e lalah
(tulipes) rouges**

Afghanistan, Kaboul

2018

Taffetas de soie grège, broderie au fil de soie,
doublure en taffetas de soie et toile de coton
imprimée

Collection Zarif Design

Zolaykha Sherzad (née en 1967)

**Chapan monumental
aux calligraphies Solh (Paix)**

Afghanistan, Kaboul

2008

Drap de laine brodé, doublure en taffetas de soie sérigraphié

Le mot *solh*, signifiant «paix», est calligraphié et répété tel un mantra. Le manteau, œuvre de dix femmes, est un hommage à la femme/mère, offrant le premier espace où se construit la vie. L'élongation de la silhouette célèbre la femme, comme reliant terre et ciel dans une monumentalité poétique. Elle n'est pas sans évoquer au musée la grandeur disparue des bouddhas de Bamiyan, images victimes d'une idéologie destructrice.

Collection Zarif Design

Carré brodé aux Gul-e lalah (tulipes) bleues

Afghanistan, Kaboul
2021-2022

Toile de coton, broderie au fil de soie

Collection Zarif Design

Broder sur ce carré de coton a permis d'apporter une formation à dix brodeuses. Des bandes en toile de coton sont temporairement cousues ensemble pour obtenir un grand panneau. Le motif souhaité y est dessiné. Le panneau est ensuite démonté et distribué entre les brodeuses, chacune travaillant à un morceau. Rassemblés, ils forment l'œuvre finale.

Manteau brodé à calligraphies Heyde-sheshmah

Afghanistan, Kaboul

2021-2022

Taffetas de soie grège, broderie au fil de soie,
doublure en taffetas de soie sérigraphié

Collection Zarif Design

Manteau brodé à calligraphies Heyde-sheshmah

Afghanistan, Kaboul

2021-2022

Taffetas de soie grège, broderie au fil de soie,
doublure en satin de soie

Heyde-sheshmah désigne l'un des caractères de l'alphabet persan et dari. Sa graphie, tournant sur elle-même, évoque danse et poésie. Il est aussi la première lettre du mot *hawa*, qui signifie « espace » et « air ».

Collection Zarif Design

Chapan à rayures

Afghanistan, Kaboul

2018

Taffetas de soie et coton, broderie au fil de soie, doublure en taffetas de polyester

Le *chapan*, manteau traditionnellement porté par les hommes, intègre avec Zarif Design la garde-robe féminine, plus ajusté, raccourci, avec modernité. Un soin particulier est apporté aux tissus sélectionnés, certaines associations de rayures colorées étant spécifiquement conçues pour la marque par les tisserands.

Collection Zarif Design

Zolaykha Sherzad (née en 1967)

Chapan monumental Suzani

Afghanistan, Kaboul

2021

Toile de coton, broderie au fil de soie, doublure en taffetas de soie sérigraphié

Assemblage de *suzani* anciens, incrusté de vœux

Le terme *suzani* vient du persan *suzan* (« aiguille ») et renvoie aux broderies couvrant la quasi-totalité de la surface du textile. Les teintes sont multiples, qui peuvent évoquer le chatoiement orangé du métal ou le doux éclat des pétales de roses. Tissus spécifiques à l'Asie centrale, ils faisaient partie de la dot de la future mariée. Ce *chapan* a été réalisé en août 2021 ; il porte dans sa doublure les vœux des couturières et brodeuses, avant que les talibans ne prennent Kaboul le 15 de ce même mois.

Paris, Collection agnès b.

Manteau brodé de calligraphies et de fleurs

Afghanistan, Kaboul

2021-2022

Taffetas de soie grège, broderie au fil de soie, doublure en crêpe sérigraphié

Collection Zarif Design

Patchwork de broderies anciennes

Afghanistan

Début du 20e siècle

Fil de soie au point de chaîne double *kesdi*

Collection Zarif Design

Chapan à broderies turkmènes rapportées

Afghanistan, Kaboul
2018

Taffetas de soie, broderie au fil de soie, doublure en taffetas de polyester

Collection Zarif Design

L'ikat

Le terme *ikat* dérive du malais *mengikat*, qui signifie «lier, attacher» ou «envelopper». La technique de l'*ikat* consiste, après avoir divisé les fils en écheveaux, à envelopper des portions de ces écheveaux de manière à créer des réserves dans lesquelles le colorant ne pénètre pas au cours de la teinture. Le dessin est donc créé en teignant d'abord le fil de chaîne (plus rarement ceux de trame), de toutes les couleurs qui vont y figurer, à des intervalles très précis. Au moment du tissage, les éléments du dessin se créent par la juxtaposition des parties du fil de la couleur appropriée. Les figures naissent dans la toile. Les dégradés subtils résultant d'une pénétration inégale de la teinture, et le léger décalage du motif lié à l'installation des groupes de fils sur le métier à tisser, produisent un effet flouté caractéristique. Les ikats d'Asie centrale sont d'ailleurs qualifiés par le terme persan *abr* («nuage»), en référence au flou du reflet des nuages à la surface de l'eau. Dès le début du 19e siècle, la production des ikats connaît un véritable renouveau artistique à Boukhara et Samarkand, au nord de l'Afghanistan, et ces tissus deviennent rapidement des articles très demandés tant localement qu'à l'exportation.

Zolaykha Sherzad (née en 1967)

Chapan monumental Parwaz (Élan)

Afghanistan, Kaboul

2019

Taffetas de soie, broderie au fil de soie sur fonds de satin, doublure en toile de coton imprimée
Assemblage de *chapan* anciens, incrusté de vœux

Collection Zarif Design

Zolaykha Sherzad (née en 1967)

Chapan monumental Parwaz (Élan)

Afghanistan, Kaboul

2019

Taffetas de soie, broderie au fil de soie sur fonds de satin, doublure en toile de coton imprimée
Assemblage de *chapan* anciens, incrusté de vœux

Collection Zarif Design

Carré brodé aux Gul-e lalah (tulipes) bleues

Afghanistan, Kaboul

2021-2022

Toile de coton, broderie au fil de soie

Collection Zarif Design

Broder sur ce carré de coton a permis d'apporter une formation à dix brodeuses. Des bandes en toile de coton sont temporairement cousues ensemble pour obtenir un grand panneau. Le motif souhaité y est dessiné. Le panneau est ensuite démonté et distribué entre les brodeuses, chacune travaillant à un morceau. Rassemblés, ils forment l'œuvre finale.

Carré brodé à calligraphies Solh (Paix)

Afghanistan, Kaboul

2022

Toile de coton, broderie au fil de soie

Le mot *solh*, qui signifie « paix », est calligraphié, répété, décliné en bleu, noir et or. Le textile, œuvre de dix brodeuses réunies se formant progressivement aux arts du fil, est ici l'image de la terre, nourrie et cultivée de ces signes de paix.

Paris, MNAAG, acquisition en cours

« Avec une caravane d'étoffes précieuses, j'ai quitté mon pays
Étoffes tissées dans la toile de mon cœur et la trame de mon âme
Soieries filées dans les mots de la langue
Brocarts de soie brodés des formes du langage
Pour chaque trame filée, je me suis mis en peine
Et j'ai pour chaque chaîne engagé mon esprit
Tu trouveras en elle tous les ressorts de l'art
Et tous les ornements qui ornent le discours
Aucune eau ne pourra cette étoffe ruiner
Et les langues du feu ne pourront la brûler
[...]

Cette étoffe n'est pas tissée comme les autres
Elle est autre. À nulle autre peut-on la comparer »

Faruqhi Sistani, poète de la cour ghaznévide (vers 980-1037/1038)

Carré brodé et calligraphié

Afghanistan, Kaboul

2021-2022

Taffetas de soie, broderie au fil de soie et sérigraphies

Collection Zarif Design

Farzana Wahidy (née en 1984)

Pigments obtenus de galls de chêne

Afghanistan, Kaboul, Atelier Zarif, Shahr-e Naw

Octobre 2018

Photographie

Courtesy de Ethical Fashion Initiative et de l'artiste

Farzana Wahidy (née en 1984)

Pigments obtenus de la cochenille

Afghanistan, Kaboul, Atelier Zarif, Shahr-e Naw
Octobre 2018

Photographie

Courtesy de Ethical Fashion Initiative et de l'artiste

Oriane Zerah (née en 1976)

Cocons baignant dans une cuve d'eau bouillante pour les ramollir

Afghanistan, Hérat

Janvier 2019

Photographie

Courtesy de l'artiste

Oriane Zerah (née en 1976)

Dégagement des fils de soie des cocons

Afghanistan, Hérat

Janvier 2019

Photographie

Courtesy de l'artiste

Oriane Zerah (née en 1976)

Bobines de fils de soie

Afghanistan, Hérat

Janvier 2019

Photographie

Courtesy de l'artiste

Oriane Zerah (née en 1976)

Fileur moulinant des fils de soie; en les tordant sur eux-mêmes, il augmente leur résistance et en change l'aspect

Afghanistan, Hérat

Janvier 2019

Photographie

Courtesy de l'artiste

Morteza Herati (né en 1985)

Couturières et brodeuses travaillant au chapan monumental Suzani

Afghanistan, Kaboul, Atelier Zarif, Murad Khane

Août 2021

Photographie

Courtesy de l'artiste

Farzana Wahidy (née en 1984)

Brodeuses à l'œuvre

Afghanistan, Kaboul, Atelier Zarif, Shahr-e Naw

Octobre 2018

Photographie

Courtesy de Ethical Fashion Initiative et de l'artiste

Oriane Zerah (née en 1976)

Brodeuse préparant les calques pour broderies

Afghanistan, Kaboul, Atelier Zarif, Murad Khane

Février 2019

Photographie

Courtesy de l'artiste

Morteza Herati (né en 1985)

**Insertion de vœux cousus
à l'intérieur de la doublure
du chapan monumental Suzani**

Afghanistan, Kaboul, Atelier Zarif, Murad Khane
Août 2021

Morteza Herati (né en 1985)

Maître tailleur

Afghanistan, Kaboul, Atelier Zarif, Shahr-e Naw
Août 2021

Photographie

Courtesy de l'artiste

Oriane Zerah (née en 1976)

Couturière

Afghanistan, Kaboul, Atelier Zarif, Shahr-e Naw
Février 2019

Photographie

Courtesy de l'artiste

Farzana Wahidy (née en 1984)

Fondeur de boutons

Afghanistan, Kaboul, Murad Khane
Octobre 2018

Photographie

Courtesy de Ethical Fashion Initiative et de l'artiste

Oriane Zerah (née en 1976)

Couturière

Afghanistan, Kaboul, Atelier Zarif, Shahr-e Naw

Février 2019

Photographie

Courtesy de l'artiste

Marc Riboud (1923-2016)

**Halte pour la nuit dans
une *chaykhana* (maison de thé)**

Afghanistan, Pul-i Khumri

1955

Photographie

*Paris, MNAAG, legs Marc Riboud, 2019,
RIM1955020W00793-43-AFGHANISTAN*

Marc Riboud (1923-2016)

Hommes turkmènes

Afghanistan, région de Mazar-e Sharif

1955

Photographie

*Paris, MNAAG, legs Marc Riboud, 2019,
RIM1955020W00799-03A-AFGHANISTAN*

Marc Riboud (1923-2016)

Scène de rue

Afghanistan, Kaboul

1956

Photographie

Paris, MNAAG, legs Marc Riboud, 2019, RIM1956001W00001-161

Marc Riboud (1923-2016)

Jeune homme dans le bazar

Afghanistan, Kaboul

1955

Photographie

Paris, MNAAG, legs Marc Riboud, 2019, RIM1955017W00766-3A

Marc Riboud (1923-2016)

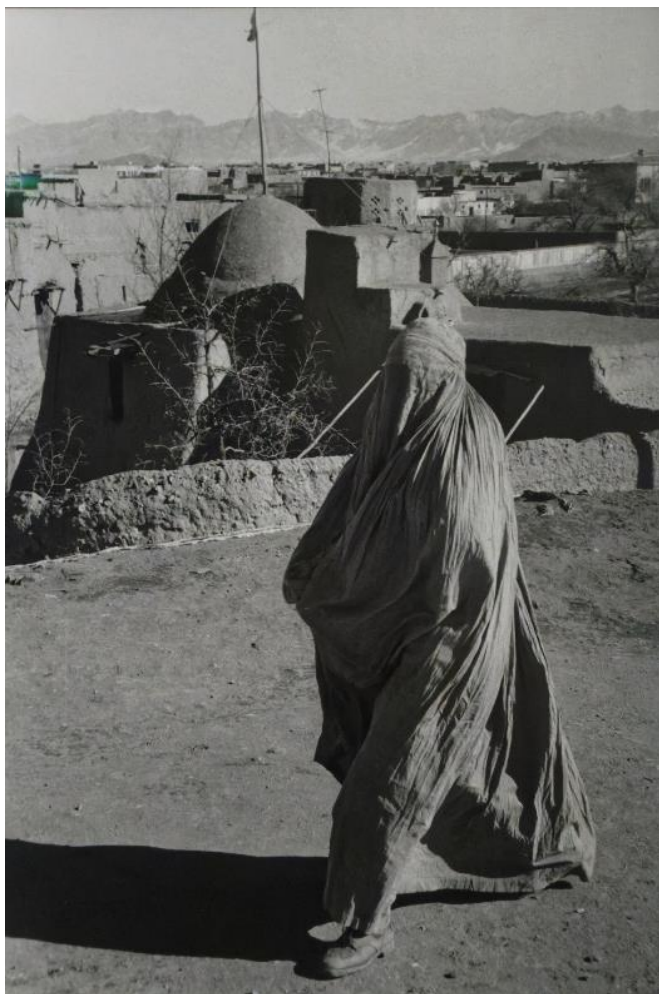
**Marchand de tapis débarquant
d'un avion de la compagnie Aryana
en provenance de Mazar-e Sharif**

Afghanistan, aéroport de Kaboul

1955

Photographie

Paris, MNAAG, legs Marc Riboud, 2019, RIM1955018W00783-17

Ria Hackin (1905-1941)

Femme en *chadri* (burqa)

Afghanistan, Kaboul

Années 1930

Photographie

Paris, MNAAG, fonds Hackin, DAFA011

Marc Riboud (1923-2016)

Femme en *chadri* (burqa)

Afghanistan, près de Kaboul

1955

Photographie

Paris, MNAAG, legs Marc Riboud, 2019, RIM1955020W00803-28

Ria Hackin (1905-1941)

Femme tissant

Turkestan afghan, région de Kunduz
1936

Photographie

Paris, MNAAG, sans numéro