

Armel Barraud
Designer Dentellière
née le 3 Mai 1979 à Le Havre
4, place séverine
93310 le Pré Saint Gervais
06 50 20 97 41 / armel.barraud@yahoo.fr

EXPOSITIONS

- 2023 «Roue et Motif» Les fabricateurs, Musée des Arts et Metiers, Paris
- 2023 «Réinventer» Artiste invitée, Aiguille en fête, Paris
- 2022 «Sentiers et Entrelacs» , Bibliothèque François Mitterrand Est Ensemble, Grand Paris
- 2022 Festival du Textile «Living Lace» , Renaix , Belgique
- 2021 «Ne pas piétiner: espace naturel au repos» exposition personnel, Maison des dentelles, Argentan
- 2020-21 Exposition + Parcours bijoux, Galerie Sophie etc, Paris
- 2020-21 Expositions collective, Galerie du Serpent Vert, Paris
- 2020 Wir, Galerie Hokema, Allemagne, Schwäbisch Gmünd
- 2019-21 Expositions, Galerie Handwerk, Allemagne, Munich
- 2010 Merveilleux et Fantastique, FRAC Aquitaine, Pôle Expérimental Métiers d'Art; Nontron
- 2018 «Ballade avec Don Quichote, invité mais absent» exposition personnel, Musée du costume et de la dentelle, Belgique, Bruxelles
- 2018 Congrès mondial de la dentelle , exposition de dentelle contemporaine, Belgique, Bruges
- 2018 Motif et Multiple, Commissaire d'exposition, Médiathèque Françoise Sagan et l'Heure Joyeuse, France, Paris
- 2017 Détissage, Exposition collective Cooksonia, Festival du lin , France, Saint Thélo
- 2017 Exposition collective Le Multiple, Galerie LOUISE, France, Paris
- 2017 Exposition collective, Galerie FISCH HAUS, Wichita, KS, USA
- 2017 Exposition collective, Empreinte et légèreté poétique, aux Ateliers Art de France
- 2017 Revue Composition, exposition anniversaire, Galerie O.F.R, Paris
- 2016 Le Corps- Ateliers d'Art de France, galerie Collection ; Paris
- 2016 Autels, Galerie IKI; Paris
- 2015 Renaissance - MET, Metropolitan Museum of Manila; Manille, Philipine
- 2015 Suivez le fil ! - Entrez en matière, Institut National des Métiers d'art; Cité des sciences; Paris
- 2015 RENAISSANCE, exposition de la pièce Moucharabieh, Musée BARGOIN et le FITE ; Clermont Ferrand
- 2015 Dentelle...et plus si affinités - Commissaire d'exposition, Pôle expérimentale des Métiers d'art et FRAC; Nontron
- 2015 Folles dentelles - exposition collective, Galerie «A l'écu de France»; Viroflay
- 2014 SOFA, Sculptural Objects - Functional Art+ Design, The French Craft Project; Chicago
- 2014 NUIT BLANCHE, Galerie Seikado; Kyoto
- 2014 Collect, The international Art Fair for Contemporary Objects, Saatchi Gallery; Londres
- 2014 FITE, festival international des textiles; Clermont Ferrand
- 2014 Musée d'Abenberg, exposition «Dentelles»; Allemagne
- 2013 A volta de rendas, Commissaire d'exposition, Musée des dentelles; Villa do conde, Portugal
- 2013 Révélation, Salon des métiers d'art et de la création; Grand Palais, Paris
- 2013 METAL, Éloge de la souplesse; Les Ateliers de Paris
- 2013-14 Journée européenne des métiers d'art; Galerie Louise, Le Pré Saint-Gervais
- 2013 International Symposium of Young Lace Makers; Pavia, Italie
- 2013 14th International Triennial of Tapestry; Lodz, Pologne
- 2012 Arteferia, Galerie Art to Design ; Bologne
- 2011 Cité de la dentelle; Calais
- 2011 Exposition personnelle; Centre culturel, Centre de créations pour l'Enfance, Tinquieux, Champagne-Ardenne
- 2011 Galerie Seikado; Kyoto
- 2010 Galerie Craft2eu, needlework; Hambourg
- 2010 La belle ouvrage, Art contemporain et Métiers d'Art, FRAC Aquitaine, Pôle Expérimental Métiers d'Art; Nontron
- 2010 Ultra Dentelle, Ateliers d'Art de France, galerie Collection; Paris
- 2009 Fraises et cols extravagants, Musée de la manufacture des dentelles; Retournac
- 2009 - Talent à la carte, Salon Maison et Objet; Paris

- 2008 Les contours du vide, Musée de la manufacture des dentelles; Retournac
- 2008 Elle partit marcher sur la lune mais elle avait disparu, Galerie-able; Berlin
- 2009-14 Galerie Craft2eu; Hambourg

ACTIONS PEDAGOGIQUES

- 2023 Les Fabricateurs, création d'un atelier original en parallèle à l'exposition au Musée des Arts et Métiers
- 2019 Atelier «Fototaroc», Rencontre Photographique, Médiathèque Françoise Sagan, Paris
- 2018 -2021 FIFMA des écoles, Ateliers d'Arts de France, rencontre et atelier avec des classes afin de transmettre des gestes d'artisans.
- 2017 -2018 Ateliers de sensibilisation aux arts plastique pour les professionnels de la petite enfance et les enfants, «livres d'artistes»; Créches: Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas
- 2017 Le dieux tissés, Artiste intervenant en classes de 6ème ; Villemomble
- 2015-16 Les mathématique tissent avec..., Artiste intervenant en classes CE2 ; Le Pré Saint-Gervais
- 2014 Ateliers de création pour la petite enfance, tenu par le responsable des ateliers Tok-Tok au palais de tokyo et beaubourg
- 2014 Pourquoi rester sauvage, Artiste intervenant en classes CM1; Le Pré Saint-Gervais
- 2013_2018 LOUISE, Co-fondatrice de lieu culturel et de diffusion; Le Pré Saint-Gervais

RÉSIDENCES, BOURSES, PRIX

- 2012 Cité de la dentelle; Calais
- 2011 Villa Kujoyama, Culture France; Kyoto, Japon
- 2008 Sepan Talo; Rauma, Finlande
- 2009 Rencontre avec des artisans Miao; Chine
- 2007 Musée des dentelles; Villa do Conde, Portugal
- 2012 «Le reflet», Baccarat, 1er prix du concours, FIMA (Festival Internationale des Métiers d'Art); France
- Défi Jeune, Fondation d'art de France; Paris
- Envie d'agir, bourse du ministère de la jeunesse et des sports
- Talent à la carte, Lauréate du concours, Salon Maison et Objet; Paris
- 1er prix des projets à l'étranger, Mairie de Paris; Paris
- 2009 Détournement de dentelle, FFDB (Fédération Française des Dentelles et des Broderies); Paris

COLLABORATIONS AVEC DES MANUFACTURES ET ENTREPRISES

- 2020-22 Maison de champagne Ruinart; Projet coordonné par caractère
- 2011-20 Mina Perhonen; Japon
- 2012-14 Room2fit, Fabrique d'Azulejos; Portugal
- 2011 Chanel, Dentelles de métal; Paris
- 2010 Ateliers Philippe Coudray, Conception et réalisation de motifs pour une collection de fauteuils; Paris
- 2012-14 Ombre claire, créatrice de bijoux; Paris
- 2010 TISCA, manufacture de tapis tissés-main et tuftés sur mesures; Paris
- 2009 Rencontre avec des artisans Miao; Chine
- 2007 Sophie Hallette, Manufacture de dentelle, Réalisation de dessins pour des dentelles et de la broderie; Paris

FORMATION

- 2006 Post-diplôme, Atelier de Recherche Interactive, interactivité et récits; ÉNSAD, Paris
- DNSEP; ÉNSAD, Paris
- 2004 BTS; Ecole d'Arts Appliqués Olivier de Serres, Paris

MOUCHARABIEH

RENAISSANCE D'UNE PRATIQUE
**ARMEL BARRAUD,
 MARIE-THERESSE BONNIOL
 ET LES DENTELLIÈRES**

De la collaboration entre Armel Barraud, les dentellières et l'entreprise Moulinage du Solier de Dunières en Haute Loire, qui propose des fils utilisés en aéronautique, avec des propriétés particulières, électromagnétique, anti feu, antibactérien, conducteur électrique... naît une œuvre de dentelles, *Moucharabieh*. L'installation prend place sous la voute des arcades de l'hôtel de ville de Clermont-Ferrand, parfait réceptacle pour ce défi au temps, aux savoir-faire transformés, à la rencontre des disciplines et des générations.

Le moucharabieh permet à l'origine une ventilation naturelle dans l'architecture traditionnelle des pays arabes. On dit aussi qu'il permet de voir sans être vu. Traditionnellement il est en bois tourné, de multiples compositions. Armel Barraud en propose une nouvelle interprétation. Elle réalise des motifs, qui sont transmis sur carton, et réalisés par plusieurs dentellières, comme le menuisier qui commande différents motifs au tourneur sur bois pour réaliser le moucharabieh. Elle ne pensait pas être si proche dans sa méthode de travail de celle du moucharabieh en choisissant ce thème. Il permet par sa possibilité d'assemblage des différents éléments, une grande liberté, des adaptations possibles, des changements, qu'il soit de dentelles ou de bois.

Issue de maints croisements, la dentelle n'est pas a priori un textile comme les autres. Élément de lisière, elle n'a aucune autre utilité que celle de l'agrément constituant les fraises qui encadrent les visages, les "engageantes" qui soulignent les bordures des manches.

L'origine de la pratique restent mystérieuse. C'est à Venise, pays entre Orient et Occident, qu'apparait cet art sous sa forme moderne. Portée par les puissants, la dentelle est la marque de la respectabilité des rois, du linge liturgique et des trousseaux. Au XIXe siècle, l'industrialisation des techniques la porte à son apogée, cet art qui s'adapte à la mécanisation et soutient l'économie d'une grande partie de l'Europe du Nord.

MOUCHARABY

RENAISSANCE OF A PRACTICE
 BY **ARMEL BARRAUD,
 MARIE THÉRÈSE BONNIOL
 AND LACEMAKERS**

A work made of lace called Moucharaby emerged from the collaboration between Armel Barraud, lacemakers and the company Moulinage du Solier (from Dunières in the Haute-Loire Département) which produce thread used in aeronautics with specific properties (electromagnetic, anti-fire, antibacterial, conductive, etc.). The installation is set under the vaults of the Town Hall of Clermont-Ferrand – a perfect setting for this work. It challenges time and transformed know-hows, and involves many disciplines and generations.

Moucharabies originally allow natural ventilation in the traditional architecture of Arabic countries. It is also said that they allow to see without being seen. They are traditionally made of various compositions of turned wood. Armel Barraud offers a new interpretation of this element. She creates designs which are transmitted on cardboard and made by several lacemakers, just like the carpenter orders designs to the wood turner to make a moucharaby. When she chose this theme, she didn't think the process of her work was so close to the making of moucharabies. The assemblage of various elements allows freedom, adaptation and changes – whether the piece be in wood or lace.

Originating from many different techniques, lace is not like any other textile. As a selvage element, it has no other use than to embellish – as in the case of ruffs, or the engageantes underlining sleeve edges.

Parallèlement, la production à façon des campagnes, notamment en Auvergne perdure et reste le signe d'un savoir-faire en transmission. Les dentellières professionnelles et surtout amatrices constituent toujours un réseau important. Chaque commune semble posséder son couvige, moments de rencontre et de pratique de la dentelle. Dans le cadre du FITE, Armel Barraud, s'appuyant sur ce réseau, propose un projet qui renouvelle notre vision de la dentelle, son utilisation, en trois dimensions et sa collaboration entre différents acteurs.

Armel Barraud apprend les techniques de la dentelle aux fuseaux. Soucieuse d'appliquer au monde contemporain cette technique, elle modifie la pratique de la dentelle par l'utilisation d'un fil métallique. Sa démarche transforme la nature de la dentelle tout en conservant ses principes propres. Ainsi l'habituel galon utilisé en bordure se voit rigidifié. Le fil de métal donne une troisième dimension à la dentelle et l'inscrit dans l'espace. L'usage de ce nouveau matériau impose également une innovation constante dans l'emploi des outils. Ainsi, selon la taille nécessaire au projet, les fuseaux se surdimensionnent et les aiguilles peuvent devenir des clous. Le carreau posé sur les genoux peut aussi s'adapter et être remplacé par une planche épaisse et verticale. La dentelle s'adapte, grâce aux propositions d'Armel Barraud à de nouvelles applications architecturales tridimensionnelles. Elle devient une pratique adaptable, et visible aux yeux de tous, non plus réservée à une élite. En même temps elle lui conserve sa souplesse, sa légèreté, sa faculté d'adaptation.

The origin of lace is mysterious. It appeared in its modern form in Venice – a land set between the Orient and the Western world. Worn by powerful people, lace was the mark of respectability for Kings – from liturgical linen to trousseaus. This art, which was an important part of Northern Europe's economy, had its golden age in the 19th century thanks to the industrialization of techniques.

At the same time, lower-scale production in areas like Auvergne continued and remains to this day the sign of a know-how that has been passed on. Professional laceworkers and mostly amateurs are still working within an important network; each village seems to have its "couvige" (lace meeting) where they meet and practice their art. In the frame of the FITE, Armel Barraud, who relied on this network, launched a project renewing our vision of lace, making pieces in 3 dimensions and collaborating with different people.

Armel Barraud learned the spindle technique. In order to adapt this technique to the contemporary world, she modified the practice by using a metal thread. Her approach transformed the nature of lace-making while keeping its basic principles. For example, the usual edge braiding has been stiffened. The metal thread offers a third dimension. The use of a new material also imposes a constant need for innovation in terms of tools. Therefore, according to the size of the project, spindles can be way bigger and needles may become nails. The tile put on the lap can also adapt and be replaced by a thick and vertical plank. Thanks to Armel Barraud's new approach, lace adapted to new tridimensional architectural uses. It has become an adaptable practice, as it is not reserved to an elite anymore.

