CR commission éco-costumes de l'UDS Costumes
Le 5 juin 2023 par Zoom

Les teintures naturelles dans le costume de scène et d'écran

Intervenant·es :

- Christelle MORIN
  Fut responsable du service couture/habillement de l'Opéra Comique de 2002 à 2022 où elle initia un atelier de teintures naturelles il y a une dizaine d'années. Formée par Sandrine Rozier. Elle continue aujourd'hui recherches et investigations sur les teintures naturelles.

- Cécilia DELESTRE
  Costumière et scénographe pour la scène, spécialisée en décoration costume et costumes volumineux. Formée par Sandrine Rozier et Michel Garcia à la teinture naturelle. Cécilia s'est spécialisée en impression textile aux pâtes de mordants.

- Clément BOTTIER
  Costumier teintures/patines et 1er assistant costume pour le cinéma. Designer textile formé aux Arts Déco, où il a mené des recherches sur l'industrialisation des teintures naturelles et de synthèses. Il travaille régulièrement avec Madeline Fontaine, récemment sur Astérix l'Empire du Milieu où il était chargé des textiles, tous teint naturellement.

Présent·es : Vinca ALONSO, Lucile AUCLAIR, Aline BAILLY, Natacha BECET, Aurélia BONAQUE FERRAT, Samuel BONY, Aude BRETAGNE, Julie CAROL FRAYER, Céline CURUTCHET, Angélique DAVID, Lucie DURET, Julie FOURNIER, Justine GINTZ, Angela GIULIA TOSO, Anne-Sophie GLEDHILL, Mathilde GREBOT, Géraldine INGREMEAU, Julie KEYSER, Julie LARDROT, Lou MAISTRE, Charlotte MARECHAL, Sylvie MEYNIEL, Marie NADIR, Sylvie PERAULT, Julie LARDROT et Jackie TADEONI

Réunion organisée et animée par Pauline Yaoua Zurini et Inès Forgues

Quels sont les points forts de la teinture naturelle ?

Clément : Il faut être précis dans la définition : les teintures naturelles s'opposent aux teintures de synthèse (le 1er colorant de synthèse date de 1856), parce que les teintures végétales sont également des teintures "chimiques" ; n'importe quel processus de teinture déclenche une réaction chimique.
Les intérêts des colorants naturels sont très nombreux, très diversifiés.
La différence majeure est chromatique. La teinture de synthèse est une imitation d'une molécule colorante naturelle, mais sans présenter la complexité des colorants naturels qui sont issus de plantes, car une plante possède une multitude de molécules colorantes, elles ne réagissent pas de la même manière d'une lumière à une autre. Et parfois d'une fibre à l'autre, on va avoir des couleurs très différentes, très profondes, très subtiles.

Je ne suis pas un anti-colorants de synthèse, je pense qu'on ne pourra pas remplacer tous les colorants de synthèse par de la teinture naturelle. En revanche, ceux que l'on utilise en théâtre sont vraiment les pires. On a pris l'habitude d'utiliser Dylon qui est un pot pourri redoutablement efficace : un mélange de tous les colorants pour fibres protéiniques, cellulosiques et polyester. Cela veut dire qu'il y a plein de colorants qui ne vont pas monter sur les textiles, ce qui explique que cela dégorge sans arrêt et pourquoi les bains sont très chargés en couleur. Si vous allez dans une usine textile, vous allez vous rendre compte qu'à la fin d'une teinture, l'eau normalement est transparente. Sans compter que cette marque est très chère.

Notes ajoutées à posteriori : Il existe d'autres marques moins polluantes à destination des professionnels comme : TCN (pour Techniques Chimiques Nouvelles), Steiner ou Alpha Dye Chem.

Il y a l'avantage écologique, mais ce n'est pas parce que l'on utilise des colorants naturels que l'on est dans une démarche totalement écologique. Le bilan carbone le plus lourd est celui de la production du tissu lui-même, ensuite la quantité d'eau utilisée pour le mordançage, la teinture et les différents rinçages, l'utilisation de produits adjuvants (alun de potassium, acétate d'aluminium…) sont très nombreux en teinture naturelle. Il faut connaître les produits que l'on utilise. Certaines teintures de synthèse consomment très peu d'eau comparées aux teintures naturelles. C'est important pour moi de nuancer le propos et de ne pas diaboliser à 100% les colorants de synthèse.

Cécilia : L'aspect chromatique, il y a quelque chose de l'ordre de la vibration. Les couleurs sont lumineuses et profondes par leur complexité. Ce que je trouve aussi extraordinaire est tout le travail d'impression textile que l'on peut faire, et qui n'amène pas un apport en surface du textile, ne détériore pas le tombé du textile comparé aux teintures synthétiques. Si on veut faire des couleurs fluos, on ne pourra pas en teinture naturelle. Je pense qu'il ne faut pas être dogmatique quand la couleur ne correspond pas à ce que souhaite le créateur. Et parfois, on a besoin d'avoir des couleurs plates. Il faut utiliser le bon processus au bon moment.

Christelle : Les teintures naturelles se parlent entre elles. La nuançage est très facile, c'est un gain de temps dans le travail. Et la patine est très simple à faire sur une teinture

naturelle. Évidemment on ne peut pas tout faire en teinture naturelle, et quand on bloque on retourne à la teinture de synthèse.

Comment est-ce que les créateurs costumes pour qui vous travaillez ont été inspirés par ces couleurs naturelles et comment les productions vous suivent ?

Christelle : L'Opéra Comique cherchait à obtenir un mécénat auprès de la fondation Hermès, j'ai proposé de mettre en place un atelier de teintures naturelles. Et en parallèle, il y avait un costumier à ce moment-là qui était intéressé par les teintures naturelles. On a été accompagné par la Fondation Hermès pendant 3 ans, ce qui nous a permis de développer ce savoir-faire à l'échelle d'une maison d'opéra. On a aussi été aidé par Couleurs de Plantes et ça nous a facilité la vie. Un autre atout, c'est que c'est moi qui gérait les budgets. On avait de toute manière des comptes à rendre à la Fondation Hermès et on l'a intégré dans notre fonctionnement. Le choix des teintures naturelles doit être anticipé dans le projet au départ, car cela a un impact sur la planification du travail. Nous avons mis en place des protocoles. Le choix des matières doit aussi se faire en fonction du mode de teinture que l'on va choisir.

Clément : Dans le cinéma, on est obligé de monter des ateliers de toutes pièces, il y a un budget construit par l'assistante et la créatrice costume. Souvent c'est un budget pour du Dylon, et Dylon ça coûte une fortune, autant que les colorants naturels. Les bains de Dylon ne peuvent pas se conserver, contrairement aux bains naturels qui peuvent se garder plusieurs mois. De ce point de vue là, ça n'a pas du tout été un problème. Là où c'est problématique, c'est sur les temps de production. On a mis en place une organisation par ordre de priorité avec la conception et les ateliers flou et tailleur. On faisait en sorte d'avoir des séries de couleurs qui se suivent pour éviter de passer d'un rouge à un bleu, puis jaune… Ce qui est le pire. Maintenant que je suis à l'assistanat, c'est plus facile pour moi. Les réalisateurs sont extrêmement contents des couleurs que l'on obtient en teintures naturelles, le résultat à l'image est tellement beau. Les productions sont aussi ravies de communiquer sur la teinture naturelle et le font valoir lors de signature de charte d'écoconception.

Cécilia : Le plus compliqué, c'est de désamorcer les habitudes. La teinture naturelle ne coûte pas forcément plus cher, c'est juste une nouvelle façon de travailler. Au début, c'est vrai que je prenais plus de temps dans la mise en place de mes protocoles, mais une fois que mes protocoles étaient bien mis en place, j'allais aussi rapidement. Il faut juste bien comprendre comment fonctionne la teinture naturelle pour optimiser son temps. Ce sont des choix dramaturgiques de couleurs, et il faut changer ses habitudes.

Comment convaincre d'adopter la teinture naturelle ?

Cécilia : Il y a tout le côté écologique qui est un vrai argument en ce moment. On est des artisans d'art, et quand je montre mes nuanciers de teintures naturelles, ça convainc assez vite. Les gens voient bien qu'il y a des lumières et des couleurs différentes. Mon nuancier est un outil de travail très important.

Christelle : Le nuancier est la meilleure manière de convaincre, et c'est aussi très important de pouvoir voir les couleurs en fonction des matières, protéiniques ou cellulosiques. C'est hyper important de se créer sa bibliothèque [...] Quand dans un lieu où on est passé à la teinture naturelle, on essaye de le proposer en priorité, mais on ne peut pas imposer non plus parce que l'on ne peut pas toujours garantir le résultat. On a de très bons teinturiers synthétiques et qui maîtrisent tellement bien leur art que c'est compliqué pour eux de basculer dans la teinture naturelle parce que ce n'est pas du tout la même façon d'aborder la couleur. Et ça les met en danger dans leur travail. C'est important de sensibiliser la nouvelle génération pour qu'elle n'ait pas peur de basculer dans le naturel.

Les formations en France

- Les stages et formations vidéos de Michel Garcia : michelgarcia.fr
- Les formations Lainamac : formation.lainamac.fr
- La formation du GRETA : cdma.greta.fr
- Les formations Vieilles Racines et Jeunes Pousses : vieilles-racines-et-jeunes-pousses.fr
- Les formations Colore Ton Monde : coloretonmonde.org
- Les formations de Couleur Garance : couleur-garance.com
- Les écoles qui forment à la pratique : l'ENSATT, Les Arts Décoratifs, le TNS, Lycée La Source, La Générale

D'autres pays développent des techniques ancestrales et contemporaines, et on peut y rencontrer des teinturiers exceptionnels : l'Inde, le Mexique, le Japon, le Mali…

Cécilia : Une formation initiale de base te fait gagner du temps. C'est hyper gratifiant, parce qu'en très peu de temps, tu peux acquérir des bases qui te donnent des résultats.

Christelle : Ce qui est compliqué aussi quand tu fais juste une semaine de stage, c'est de passer de l'échantillon à la grande pièce. C'est jamais aussi simple que ça en a l'air, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Même si tu appliques les règles de ton échantillonnage, la règle de 3 ne fonctionne pas.

Cécilia : Non mais tu sais que si tu passes sur une grande pièce, il faut toujours rajouter 5-10min à tes timings. On peut échanger sur la théorie pendant des années, il faut vraiment pratiquer et désacraliser la teinture naturelle.

Les fournisseurs

- Green'ing green-ingredients.com
- Couleurs de Plantes couleurs-de-plantes.com
- La Micro-ferme des Lilas microfermedeslilas.fr
- Couleur Garance couleur-garance.com
- Alysse Création alysse-creations.info
- Kremer Pigmente kremer-pigmente.com

Cécilia : La plante séchée c'est super mais ça rajoute de la complexité quand tu travailles en volume et professionnellement. Les extraits sont plus pratiques.

Entretien et durabilité des teintures dans le temps

Christelle : on a la chance d'avoir du recul avec l'Opéra Comique. Les couleurs vieillissent très bien, on demande à ce que ce soit lavé avec des produits non agressifs. Les seuls petits soucis qu'on a pu avoir, c'est la transpiration des artistes quand elle est très acide, là la couleur se perd.

Cécilia : Cécilia Aguirre et Michel Garcia ont fait un gros travail pour étayer que le fait de teindre au naturel avait une meilleure résistance à la lumière que la synthèse. Il y avait une aberration en restauration d'œuvre-d'art textile qui était de restaurer des œuvres avec des fils teints à la synthèse sur des œuvres où la synthèse n'existait pas et qui étaient teintes au naturel. Sur les noirs, la résistance de synthèse est naze, alors qu'en naturel avec des mordançages de fer très très forts, tu arrives à avoir des noirs très solides à la lumière. C'est un mythe construit, il y a eu des productions au naturel qui ont été commercialisées mais sans être fixées. Si c'est pas fixé, oui, la couleur ne tient pas.

La patine avec des mordants naturels

Cécilia : Si je fais un bain à l'alun, je peux revenir avec un spray au fer après la teinture. J'utilise aussi le titane en spray dilué qui va m'amener des lumières.

Christelle : On a fait ce que l'on appelle de l'enlevage. Les plantes à tanin, tant que le fer n'est pas fixé, on peut l'enlever avec l'acide citrique. On a fait beaucoup de patines comme ça en trempant, retirant et retrempant derrière avec des étapes de fixation à chaque fois ou pas, en fonction de ce que l'on voulait faire. La patine en trempage ça marche très bien en végétal. Il y a des plantes à tanins qui permettent de casser les couleurs qui n'ont pas besoin d'être mordançées pour tenir.

Diverses conseils

- Il faut instaurer un climat de confiance avec l'atelier pour développer ça
- Le PH de l'eau joue aussi un rôle très important
- Bien nettoyer son plan de travail, une tâche de mordant de fer ne partira pas. Pareil pour les épingles, si elles ne sont pas inoxydables, ça peut marquer le tissu. Il faut être très très vigilant.
- Ce qui peut être un peu complexe, c'est que l'on a pas ce rapport direct à la couleur : le Dylon jaune d'or tu le mets dans une gamelle, il est jaune d'or. Ton jus de reseda, tu le mets dans une gamelle, il est vert. Il faut savoir que ton bain vert va donner un jaune. C'est ce petit truc qui peut être très déstabilisant.

Equipements

- S'équiper en inox. L'aluminium, le cuivre vont modifier les couleurs. L'équipement coûte un peu plus cher mais les teintures sont vraiment sensibles aux métaux. Attention à ne pas mélanger l'équipement des teintures naturelles avec celui des teintures synthétiques.
- Une balance de précision
- Du papier PH
- Des gants de protection

Conseils de lecture et écoute

Livres :
Dominique Cardon *Le monde des teintures naturelles*, 2003
Dominique Cardon et Iris Brémaud *Les 157 couleurs de Paul Gout,* 2022
Michel Garcia, *Plantes colorantes teintures végétales*, 2006
Elisabeth Dumont, *Encres de Plantes,* 2018
Marie Marquet, *Guide des teintures naturelles*, 2019
Beste Pekoz Bonnard, *Teintures végétales et éco-print,* 2022

Podcast :
Pauline Leroux, *Artecovert* sur les teintures naturelles

Travaux universitaires :
Anne-Marie Sarda, *Référentiel sur les colorants textiles utilisés en France entre 1850 et 1914*, à paraître cet été

Réseaux sociaux :
Groupe facebook, *Teintures Végétales de Laines, Fibres et Matières Naturelles*
https://www.facebook.com/groups/laine.teinturevegetale

Nom de spécialistes teintures naturelles

Sandrine Rozier, Aurore Thibault, Marjorie Celestre, Julie Lardrot, Samuel Bony, Laurie Chamosset, Justine Gintz, en plus de nos trois intervenants, (liste non exhaustive !)

Remerciements chaleureux à Cécilia, Christelle et Clément d'avoir participé à notre table ronde. Merci à Laurie Chamosset qui avait accepté avec enthousiasme mais qui n'a pas pu se libérer à la date choisie. Merci également aux nombreux auditeurs. Vive le costume et vive l'écologie !