

walking
the indigo
walk

"The soul takes the colour of the gaze. The blue soul alone is the carrier of dreams; it takes its azure from the waves and from space."

With these words rich in poetry and delicacy, Guy de Maupassant captured the essence of indigo blue: an invitation to embark on a journey to other times and other places.

Indigo; the seventh colour of the rainbow. Through its density, depth and warm, intense glow, we are immediately transported up, up and away, towards the waters of Greece, Portugal and Tunisia, to the shores of India and the East. Yet this journey in our imagination is leisurely and tranquil; as we gaze into indigo, we are absorbed into a world of silence and serenity.

Captivating and enchanting, indigo has bound communities together for centuries. From Mali to China, from the United Kingdom to Egypt, the use of indigo has prevailed thanks to the patient transmission of techniques and expertise from generation to generation. Even today, indigo is particularly coveted by stylists and interior designers, who are seduced by the mix of power and peace that we feel when we gaze into it.

Having been at the heart of the Austrian, Czech, German, Hungarian and Slovakian cultures for centuries, *Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač*, resist block printing and indigo dyeing in Europe" was inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2018, thanks to the combined efforts of the five States concerned.

It is the mission of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage to highlight and protect the transmission of such expertise to future generations. Traditions and customs such as indigo are not only an integral part of the memory of peoples, but also consolidate the spirit of economic development between communities – and it is therefore our duty to ensure their preservation.

I would like to thank the Austrian Commission for UNESCO and its partners for organizing this exhibition, which showcases the work of 40 artists from 18 different Member States – a beautiful illustration of shared heritage and fruitful cooperation.

Audrey Azoulay
Director-General of UNESCO

« L'âme a la couleur du regard. L'âme bleue seule porte en elle du rêve, elle a pris son azur aux flots et à l'espace. »

À travers ces mots empreints de poésie et de délicatesse, Guy de Maupassant avait capturé l'essence du bleu indigo - celle d'une invitation au voyage, dans d'autres temps ou dans d'autres lieux.

Par sa densité, sa profondeur, sa luminosité intense et chaleureuse, l'indigo, septième couleur de l'arc-en-ciel, nous transporte en effet d'emblée au-delà des nuages, vers les rivages de la Grèce, du Portugal ou de la Tunisie, vers l'Orient et l'Inde ; mais ce voyage intérieur se fait sans hâte, sans impétuosité, tant la contemplation de l'indigo nous invite au silence et à la sérénité.

Fascinant, envoûtant, magique ou magnétique, l'indigo lie les communautés humaines depuis des siècles. Au Mali comme en Chine, au Royaume-Uni comme en Égypte, son usage s'est perpétué grâce à la transmission patiente, de génération en génération, des techniques et des savoir-faire. Aujourd'hui encore, l'indigo est particulièrement prisé des stylistes ou des décorateurs d'intérieur, qui apprécient ce mélange de puissance et de paix que l'on ressent en s'y plongeant.

Parce qu'il est un élément central des cultures autrichienne, tchèque, allemande, hongroise et slovaque depuis des siècles, le *Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač*, impression de réserves à la planche et teinture à l'indigo en Europe, a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2018, grâce aux efforts conjoints des cinq États concernés.

C'est bien l'ambition de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 que de valoriser et de protéger la transmission des savoir-faire aux générations futures. Parce qu'elles font partie intégrante de la mémoire des peuples, mais aussi parce qu'elles consolident l'esprit de fraternité et le développement économique des communautés humaines, les traditions et coutumes – comme celle de l'indigo – se doivent d'être préservées.

Je remercie la Commission Autrichienne pour l'UNESCO et ses partenaires pour l'organisation de cette exposition, qui met à l'honneur le travail de 40 artistes originaires de 18 États-Membres différents - une belle illustration du patrimoine partagé et d'une coopération fructueuse.

Audrey Azoulay
Directrice générale de l'UNESCO

Blue threads of time and lore

Les tissus bleus au fil du temps

Since the discovery of natural indigo dyes, generations of artisans around the world have gone on to develop their very own dyeing techniques. The manifold shades of indigo, which run from subtle, transparent blue to rich, dark blue-blacks, tell stories of past and present times. The wide variety of sustainable materials used ranges from cotton and silk to wool and felt. Being deeply rooted in local customs and practices, blue dyes and the deep and rich hue of indigo are omnipresent today.

This catalogue presents the work of textile artists, artisans, and designers from eighteen Member States. It accompanies the exhibition *Walking the Indigo Walk*.

Depuis la découverte des colorants naturels indigo, des générations d'artisans à travers le monde ont développé leurs propres techniques de teinture. Les multiples nuances de l'indigo, allant du bleu subtil et transparent aux bleus-noirs sombres et intenses, racontent des histoires du passé et du présent. La grande variété de matériaux durables utilisés s'étend du coton et de la soie à la laine et au feutre. Profondément ancrées dans les coutumes et les pratiques locales, les teintures bleues et la teinte profonde et riche de l'indigo sont aujourd'hui omniprésentes.

Ce catalogue présente le travail d'artistes, d'artisans et de designers textiles de dix-huit États membres de l'UNESCO. Il accompagne l'exposition *Sur les sentiers de l'indigo*.

This exhibition has been conceived in keeping with UNESCO's values and highlights the rich diversity of intangible cultural heritage as well as the socio-cultural and economic role of crafts. Textile artisans, artists, and designers from around the world submitted more than thirty indigo designs to be exhibited during the 40th Session of the General Conference of UNESCO in Paris. From cotton and silk to wool and felt materials, from batik to adire and resist block printing techniques, and with motifs and patterns ranging from the personal to the symbolic, every design tells its own story. Taken as a whole, then, this exhibition embodies an invitation to go on a journey ... into the blue.

Curators Lisa Niedermayr and Gabriele Detschmann developed this exhibition as a safeguarding measure for the element *Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač, resist block printing and indigo dyeing in Europe*, which was inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2018; it was organized by the Austrian Commission for UNESCO in cooperation with partner institutions from Czech Republic, Germany, Hungary, and Slovakia.

En parfait accord avec les valeurs de l'UNESCO, l'exposition met en lumière la richesse et la diversité du patrimoine culturel immatériel ainsi que le rôle socioculturel et économique de l'artisanat. Des artisans du textile, des artistes et des designers du monde entier ont proposé plus d'une trentaine de dessins indigo qui seront exposés lors de la 40e Session de la Conférence générale de l'UNESCO à Paris (en 2019). Du coton et de la soie à la laine en passant par les feutres, du batik à l'Adire en passant par les techniques d'impression de réserves à la planche, des motifs personnels aux motifs symboliques - chaque dessin raconte une histoire qui lui est propre. L'exposition, dans son ensemble, est une invitation au voyage... dans l'univers du bleu.

Lisa Niedermayr et Gabriele Detschmann, les commissaires de l'exposition, l'ont conçue comme une mesure de sauvegarde de l'élément *Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač, impression de réserves à la planche et teinture à l'indigo en Europe*, inscrit en 2018 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'exposition a été organisée par la Commission autrichienne de l'UNESCO en coopération avec des institutions partenaires de République Tchèque, d'Allemagne, de Hongrie et de Slovaquie.

Walking the Indigo walk

Sur les sentiers de l'indigo

Acknowledgements

Remerciements

Thanks are extended to all participating artisans, artists, institutions and the Permanent Delegations of Austria, Bangladesh, Colombia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Germany, Hungary, India, Jordan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Nigeria, Romania, Russia, and Slovakia for their endless support and efforts.

Thanks also go to the Director-General of UNESCO and the Secretariat for their support in setting up the exhibition.

Tous nos remerciements pour leur soutien et leur engagement à tous les artisans, artistes, institutions et délégations permanentes de l'Allemagne, de l'Autriche, du Bangladesh, de la Colombie, de l'Estonie, de la Géorgie, de la Hongrie, de l'Inde, de la Jordanie, du Kazakhstan, de la Lettonie, de la Lituanie, du Nigeria, des Pays-Bas, de la Roumanie, de la Russie, de la Slovaquie, de la République Tchèque.

Tous nos remerciements à la Directrice générale de l'UNESCO et au Secrétariat pour leur soutien.

Austria
Autriche

Joseph & Miriam Koó

13

Der Name Blaudruck ist nicht ganz richtig, da nicht blau gedruckt, sondern blau gefärbt wird. Mit alten Holzmodeln oder Walzen wird der Papp auf den Stoff aufgetragen und nach dem Färben wieder ausgewaschen. So entsteht ein weißes Muster auf blauen Grund. Uns ist es ein Anliegen, das Handwerk lebendig zu halten, Neues zu probieren, Muster selbst zu entwerfen oder mit Modeschulen und Designer*innen zusammenzuarbeiten.

The term "blueprint" isn't entirely correct, since what we do here is not blue printing but rather blue dyeing. Old wooden blocks or rollers are used to apply a paste to the fabric that gets washed out once the fabric has been dyed. This process gives rise to a white pattern on a blue background. It's important to us to keep this craft alive, try out new things, design our own patterns, and work together with fashion schools and designers.

Le terme « Blaudruck » (impression en bleu de réserve) n'est pas tout à fait exact dans la mesure où le tissu n'est pas imprimé, mais teint en bleu. La pâte est appliquée sur le tissu à l'aide de vieilles planches en bois ou de rouleaux, puis relavée après la teinture. On obtient ainsi un motif blanc sur un fond bleu. Pour nous, il est essentiel de faire vivre cet artisanat en accord avec notre époque, d'innover en créant de nouveaux modèles ou en travaillant en coopération avec des écoles de mode et des designers.

Blaudruckerei Koó

Austria
Autriche

Karl & Maria Wagner

15

Bei unserem *2-farben Blaudruck* handelt es sich um eine Technik, welche von meinem Vater und Großvater nicht mehr ausgeübt wurde. Ich fand alte Model auf dem Dachboden unserer Färberei, mit denen es uns möglich ist, diesen besagten "2-farben Blaudruck" zu produzieren. Wir sind sehr stolz darauf ihn wiederentdeckt zu haben.

Our "two-colour blueprint" technique is one that was no longer practiced under my father and grandfather. But I came upon old wooden blocks in our dyeing workshop's attic, and they allow us to work in this two-colour technique, which we're very proud to have rediscovered.

Notre teinture en bleu de réserve bicolore est une technique que mon père et mon grand-père n'utilisaient déjà plus. J'ai découvert dans notre grenier d'anciennes planches avec lesquelles il nous est possible de réaliser cette teinture bleue bicolore que nous sommes très fiers d'avoir redécouverte aujourd'hui.

Blaudruckerei
Wagner

A.B.M Taimur Hannan

বাংলাদেশে নীলচাষ বশিষে পুরসদ্ধিলাভ করে উনশি শতকরে পুরথমার্ধে যখন ব্রটিশি শাসকগণ নীলচাষে বপ্পিল পুজু বিনিয়োগ করে । ১৮৫৯-৬০ এর দকি একটিসংঘবদ্ধ পুরতিরোধ আন্দোলনরে পরে, নীল চাষ ধীরে ধীরে বাংলা থেকে বলিপ্ত হয়ে যায়। এক শতাব্দীরও বশেসিময় ধরে বলিপ্ত, নীল এখন বাংলাদেশে পুনবুদ্ধার হচ্ছো।

শলিপকরমগুলি যিনে শলিপ্পীর হাতরে নীল ছোয়ায় ঐতহিযবাহী বলাকা সলিকরে উপর বাংলা টাইপোগ্রাফরি বচৈতিররে অলংকরণে জামদানমিোটফি (ইউনেস্কোর কর্তৃক অপরমিয়ে সাংস্কৃতকি ঐতহিয হিসবে স্বীকৃত বাংলাদেশরে একটি বুনন শলিপ), বৃত্তাকার পাতার নকশা বাংলাদেশরে সবুজকে পুরতনিধিত্ব করে তার সম্মলিনে দেশেপুরমেরে নান্দনকি পরবিশেনা।

In Bangladesh, indigo was widely cultivated during the early nineteenth century when the British made large investments in it. The indigo cultivation gradually disappeared from Bengal after an organised resistance movement during 1859-60, now being revived.

The work is an aesthetic reflection of the artist's patriotism and love for the country and its cultural traditional heritage using Jamdani motif (inscribed as an intangible cultural heritage by UNESCO), circle leaf designs (representing the greeneries of Bangladesh) bordered by Bengali typography on traditional silk fabric called *Balaka Silk*, a mixture of natural silk and synthetic.

Au Bangladesh, l'indigo a été largement cultivé au début du XIX e siècle, lorsque les britanniques y ont réalisé de gros investissements. Après un mouvement de résistance organisé entre 1859 et 1860, la culture de l'indigo a progressivement disparu.

L'œuvre est un reflet esthétique du patriotisme de l'artiste et de son amour du pays et de son patrimoine culturel traditionnel utilisant le motif Jamdani (inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO), des motifs de feuilles circulaires (représentant les verts du Bangladesh) entourés la typographie bengale sur le tissu de soie traditionnel nommé comme *Balaka Silk*, un mélange de soie naturelle et synthétique.

Colombia
Colombie

Carolina Agudelo

19

Las culturas alrededor del mundo poseen incontables representaciones para celebrar la lluvia y el agua. Esta pieza es una representación física del aspecto de lluvia tropical intensa, vertical, fuerte y copiosa. Una lluvia para tocar; una lluvia para pintar de azul. Hacer visible este elemento poderoso y esencial permitirá entablar un diálogo poético entre los materiales y el tinte.

El Índigo o Añil está casi extinto en Colombia; esta pieza fue el comienzo de un viaje mágico para recuperar este tinte azul y para comprender la técnica ancestral para preparar este color etéreo.

Cultures around the world have many different representations that celebrate rain and water. This piece is a physical representation of the look of heavy tropical rain – vertical, strong, and copious. Rain to touch, rain saturated in blue. Visualising this powerful and essential element gives rise to a poetic conversation driven by materials and dye.

Indigo or Añil (in Spanish) is almost extinct in Colombia, so this piece was the beginning of a magical journey to recover this blue dye and understand the ancestral technique of obtaining this ethereal colour.

Les cultures du monde entier possèdent des représentations différentes pour honorer la pluie et l'eau. Cette œuvre est une représentation matérielle de la pluie tropicale, verticale et abondante. Une pluie que l'on peut toucher, une pluie bleue. Le fait de rendre visible cet élément puissant et essentiel permet aussi d'entamer un dialogue poétique entre les matériaux et la teinture.

L'indigo ou l'*añil* (en espagnol) a presque disparu en Colombie. Ce travail a été le début d'un voyage magique pour retrouver cette teinture bleue et pour comprendre la technique ancestrale qui permet d'obtenir cette couleur éthérée.

Carolina Agudelo
Surface & Textile
+
Textile Lab -
Universidad de
Los Andes

Czech Republic
République Tchèque

Jiří Danzinger

21

Vtisk je zhotoven negativní metodou. Jde o moderní vzor, který vznikl v době, kdy byla dílna součástí Ústředí lidové umělecké výroby. Vzorek je ze 100% bavlněné textilie, gramáž 140 g/m².

The printing here was done by a negative method. It is a modern pattern that was created back when the workshop was part of the Centre for Folk Art Production. This sample is 100% cotton fabric, weight 140 g/m².

L'impression a été réalisée par une méthode négative. Il s'agit d'un motif moderne qui a été créé lorsque l'atelier faisait partie du Centre de production d'art populaire. L'échantillon est constitué de tissu 100% coton, poids 140 g/m².

Czech Republic
République Tchèque

František Joch

Vzor je historický, typický pro oblast Vysočiny, kde je dodnes jeden z nejžádanějších. Pochází zřejmě z konce 19. století. Látka je vyrobena ze 100% bavlny.

The pattern is a historical one that is typical of the Vysočina region, where it is among the most popular. It probably dates to the end of 19th century. The fabric is made from 100% cotton.

Le motif est historique, typique de la région de Vysočina, où il représente l'un des motifs les plus beaux. Il date probablement de la fin du XIXe siècle. Le tissu est fabriqué en coton 100%.

Estonia
Estonie

Õnne Uus

25

Viimase 10 aasta jooksul on Kolkjas Peipsi järve ääres taas elustatud reservtrükitehnika, mille abil trükiti kangaid 150 aastat tagasi. Selle töö tulemusena on jää lõpuks liikuma hakanud nagu varakevadised jäämäed Peipsil.

100% linane kangas, trükk käsitööna valmistatud trükipakkudega, mustrid on inspireeritud etnograafilistest vöö- ja kindamustritest.

The past 10 years have seen the revival of the hand-block printing tradition that flourished in Kolkja near Lake Peipsi 150 years ago. Figuratively speaking, the ice has begun moving like the famous ice piles of the lake itself in early spring.

Done in 100% linen and resist-printed with handmade blocks, the patterns are inspired by ethnographic mitten and belt patterns.

Au cours de ces 10 dernières années, la tradition de l'impression manuelle à la planche, utilisée il y a 150 ans, a été revitalisée à Kolkja, au bord du lac Peïpous. C'est grâce à ce travail que la glace a commencé à se briser - au sens figuré - à l'image de la glace du Peïpous qui fond au début du printemps.

Tissu 100% lin, imprimé avec des planches fabriquées à la main, les motifs sont inspirés de motifs ethnographiques utilisés pour les mitaines et les ceintures.

SiniIniku
workshop

Tinatin Kldiashvili

ლურჯი სუფრები“ არის ტექსტილზე ბეჭდვის ქართული ტრადიცია. იგი დამზადებულია ბამბისა და აბრეშუმისგან. მასზე დატანილია ტრადიციული ორნამენტული ნიმუშები. ლურჯი სუფრების“ რეპერტუარში თავი აქვს მოყრილი ტრადიციული ცხოვრების, ფოლკლორის, რელიგიურ სიმბოლოების, სანადირო სცენების და ა.შ ამსახველ მოტივებს.

Blue tablecloths are manufactured from cotton and silk. Traditional ornamental patterns are applied to the fabric by means of printing blocks of various sizes and forms designed after historical patterns.

The repertoire of the blue tablecloth consists of images and symbols connected with traditional lifestyle, folklore, and religious beliefs: floral and animal motives, pre-Christian and Christian symbols, hunting scenes, etc.

Les *Nappes Bleues* sont fabriquées en coton et en soie; Les motifs ornementaux traditionnels sont appliqués sur le tissu à l'aide de blocs d'impression de différentes tailles et formes conçus d'après des motifs anciens.

Les *Nappes Bleues* peuvent représenter des motifs variés: animaliers et floraux, symboles pré-chrétiens et chrétiens, scènes de chasse, images et symboles liés au mode de vie traditionnel, au folklore, ainsi qu'aux croyances religieuses.

Germany
Allemagne

Elke Schlüter- Bender

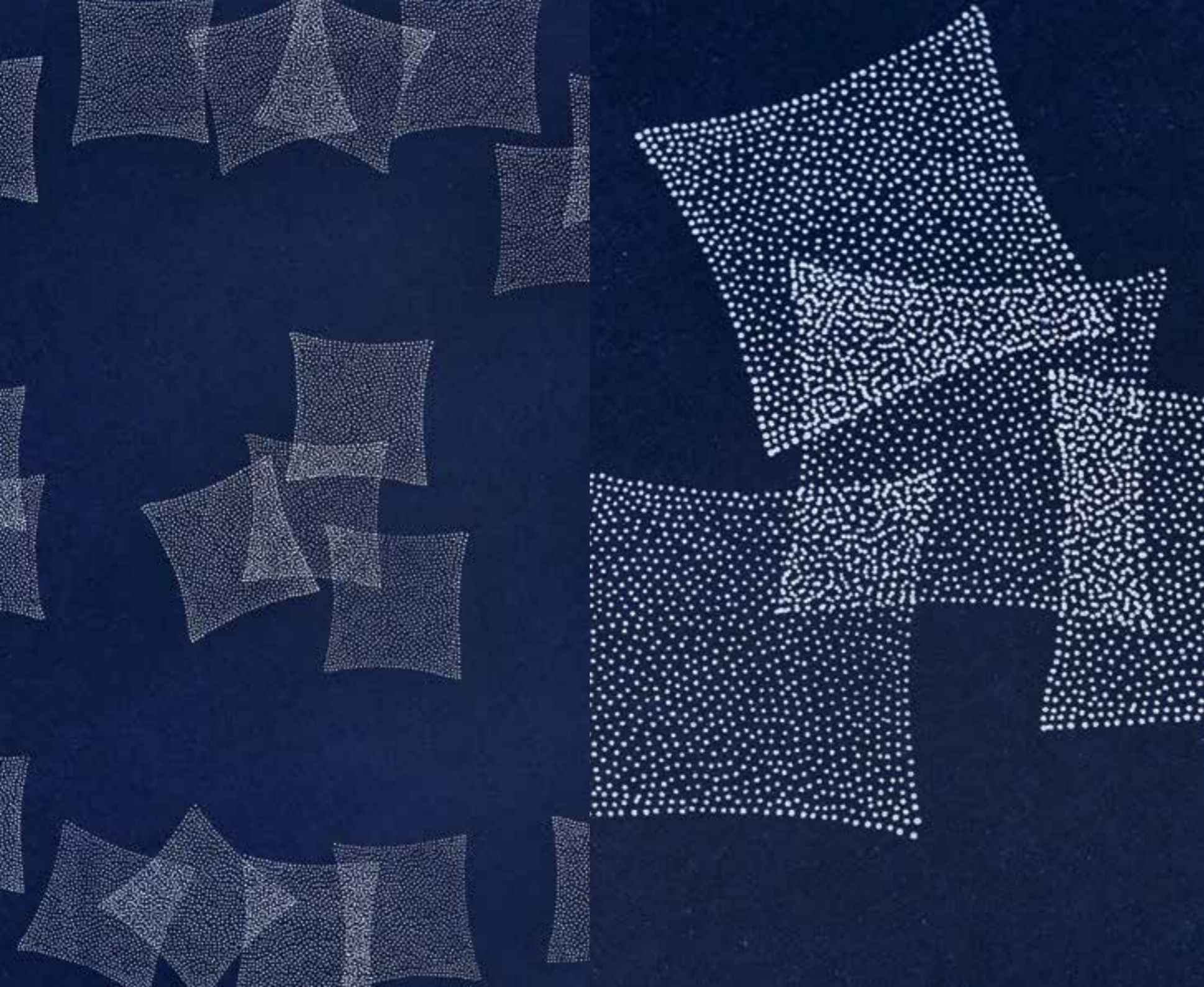
29

Ich habe Baumwollstoffe ausgewählt, die mit verschiedensten alten und auch modernen Mustern bedruckt sind und sich in ihrer Farbintensität voneinander abheben, d.h. unterschiedlich viele Tauchgänge hinter sich haben. So lässt sich zeigen, wie variantenreich das Färben mit Indigo ist. Flankiert wird diese „Mitteltafel“ von jeweils zwei großen Stücken Leinen. Sie sind bedruckt mit ganz klassischen Mustern aus dem Münsterland, die traditionell zu den beliebtesten in meinem Geschäft zählten und immer noch zählen.

I've chosen cotton fabrics printed with a wide variety of old patterns and modern ones, ones that contrast in terms of their colours' intensity thanks to having been dipped differing numbers of times. This is one way of showing just how much variety the technique of indigo dyeing makes possible. This "central panel" is flanked by two large pieces of linen. They're printed with very classic patterns from the Münsterland region that have traditionally been and still are among the most popular available at my shop.

J'ai choisi des tissus en coton, imprimés avec différents motifs anciens et modernes qui se distinguent les uns des autres par l'intensité de leurs couleurs, en fonction des différents trempages. Cela montre à quel point la teinture à l'indigo peut être variée. Le « panneau central » est flanqué de part et d'autre de grands morceaux de lin. Ils sont imprimés avec des motifs très classiques du Münsterland qui font traditionnellement partie des plus populaires dans ma boutique, jusqu'à aujourd'hui.

Blaudruckerei
Elke Schlüter

Germany
Allemagne

Krzysztof Wezyk

31

Auf diesem Stoff entdecken Sie eine kleine Auswahl unserer unterschiedlichen Stile. Wir, die Blaudruckerei im Handwerkskunst Dürerhaus in Erfurt, Deutschland, besitzen sowohl Druckstöcke, deren Herstellung bis ins Jahr 1794 zurückreicht, als auch streng grafische Muster im Bauhausstil der 1920er Jahre; feinste blumige Ornamente haben wir ebenso in unserem Sortiment.

On this banner, you will discover a small part of our potpourri of various styles. We, the blueprint atelier at *Handwerkskunst Dürerhaus* in Erfurt, Germany, own printing blocks that date back to the year 1794 as well as others that exhibit the stringent patterns of the 1920s (*Bauhaus*); our collection also contains blocks with the finest floral ornaments.

Ce tissu offre un aperçu de styles différents. Notre atelier artisanal Dürerhaus à Erfurt, en Allemagne, dispose de blocs d'impression datant de 1794, mais également de motifs strictement graphiques des années 1920 (dans le style Bauhaus) ainsi que de fins ornements floraux.

Handwerkskunst
Dürerhaus

Hungary
Hongrie

Mária Kovács Panákné

33

Az anyagot a dédnagyapánktól, idősebb Kovács miklóstól örökölt MLB4 típusú indigóval festettük vas gálicos, mész lúgos kipában csillagráf segítségével. A kézfórmák mellyekkel mintáztunk a Kiskunsági tájegységet képviselik, 1902 - 1904 között készültek. A kékfestés hagyományát családunk 7. generáció óta őrzi, a mintázástól a festésig a mai napig mindent közösen készítünk, 3 generáció dolgozik együtt a 90 éves tiszakécskei műhelyünkben, ahol ezt a terítőt is alkottuk.

Fabric dyed with natural indigo (MLB4) that which the family inherited from our great-grandfather Miklós Kovács. Dyed in a deep "kypa" vat, iron-vitriol lime-alkali bath with a star shaped iron hook. The block stamps were made between 1902 and 1904 and are typical of Kiskunság. As our family has preserved the blue-dyeing tradition for seven generations, we create everything together from printing to dyeing - such as this fabric produced by 3 generations (grandparents, parents and daughters) at our 90-year-old workshop in Tiszakécske.

Le tissu a été teint à l'indigo naturel MLB4, hérité de notre arrière-grand-père, Miklós Kovács senior. Nous avons utilisé du sulfate de fer, dans une cuve de chaux alcaline avec l'aide d'un châssis spécial (appelé ráf). Les blocs pour la modélisation représentant la région de Kiskunság ont été réalisés entre 1902 et 1904. Notre famille a perpétué la tradition de la teinture à l'indigo depuis 7 générations; nous créons tout nous-mêmes, en famille, depuis l'impression jusqu'à la teinture, à l'image de ce tissu, réalisé par 3 générations (les grands-parents, les parents et les filles), dans notre atelier de Tiszakécske, qui existe depuis 90 ans.

Kovács kékfestő
műhely

Hungary
Hongrie

János Sárdi

35

Pamut vászonra készített terítő, amely indigóval van festve, fehér és világoskék mintákkal kézi nyomótechnikával díszítve. A mintaként szolgáló körök jelzik az öt ország összetartozását, a minták közepén kis betűk jelzik az országok kezdőbetűit.

A cotton tablecloth dyed with indigo, decorated with hand-printed white and light blue patterns. The circles in this pattern indicate the connectedness of the five submitting countries; the small letters in the centre of the pattern are the countries' initials.

Nappe préparée en coton, teintée avec de l'indigo et décorée avec des motifs blancs et bleus clairs. Les cercles servant de modèle symbolisent la solidarité des cinq pays proposant la nomination de la tradition de 'Kékfestés' sur la liste représentative. Au milieu des motifs, des lettres minuscules indiquent les initiales de ces pays.

Nagynyárádi
kékfestő
műhely

Hungary
Hongrie

Ildikó Tóth & Zsolt Gerencsér

37

Külső keretének a magyar koronás-címeres mintát választottuk, ez volt az első magyar Védjegy. Belső bordűr egy XIX. század végi virágos minta, középen a Rábaközi madár motívummal, a madarak a béke, barátság, és a családi harmónia szimbólumai.

A szövet anyaga 100% pamut. Kézi mintázással és eredeti indigós kipafestéssel dolgoztunk.

The outer border of the Hungarian crown/coat-of-arms is the first typically Hungarian element. The inner bordure has a 19th century flowery pattern, with the "Rábaköz bird" motif in the centre. The birds are a symbol of peace, friendship, and family harmony.

The cloth is 100% cotton, hand-printed with indigo-dye.

Nous avons choisi comme bordure externe le motif de la couronne hongroise qui était la première marque hongroise. La bordure intérieure est un motif floral de la fin du XIXe siècle, avec un motif d'oiseau de Rábaköz au centre. Les oiseaux sont des symboles de paix, d'amitié et d'harmonie familiale.

Le tissu est en 100% coton. Nous avons travaillé avec des motifs manuels et une teinture indigo originale.

Győri Kétfestő
Műhely

India
Inde

Santanu Das

39

MAKU believes in the slow fashion of the handloom and uses only organically produced textiles manufactured by indigenous methods – hand-spun and hand-woven.

Jamdani 4 Ball Flower Pattern: Vividly patterned sheer cotton fabric in indigo (fine muslin textile), woven with an extra weft after every pick to compose a Jamdani flower 4 Ball motif.

MAKU est convaincu de l'importance de la lenteur dans le tissage à la main et n'utilise que des textiles biologiques fabriqués selon des pratiques locales – filés et tissés à la main.

Patron de Jamdani fleurs à 4 pétales: tissu extra-fin en coton à motifs vifs couleur indigo (en mousseline fine), tissé avec une trame supplémentaire après chaque point pour composer un motif de Jamdani à fleurs.

Maku Textiles

Santanu Das

MAKU brings into focus India's textile history of Khadi as an emblem of human skill and sensitivity towards material resources, in the process saluting age-old practices and acknowledging weavers as artisans, not mere factory hands.

Natural dyed indigo yarn, hand-spun silk, hand-woven with undyed woollen cord checks.

MAKU met en lumière l'histoire indienne du textile de Khadi, emblématique du savoir-faire et de la sensibilité de l'homme à l'égard des ressources matérielles; ce faisant, il met à l'honneur les pratiques séculaires et reconnaît les tisserands comme étant des artisans et non de simples ouvriers.

Fil indigo naturel teint, soie filée à la main, tissage à carreaux à la main en laine non teinte.

Safi Crafts

يأتي اللون الأزرق الخاص المستخدم في ابداعات صافي كرافتس من نبتة والتي كانت تزرع خلال العصور القديمة في "Indigofera Tinctoria" النيلة الأردن. بدعم من اليونسكو مؤسسة دروسوس ووزارة الزراعة، تم إعادة إحياء هذا التقليد من خلال إعادة زراعة نبتة النيلة في مزارع غور الصافي المحلية. تقوم السيدات بحصاد النبات ومعالجته يدوياً بإتباع التقنيات التقليدية من غير استخدام أي مواد كيميائية او مبيدات الآفات. بعد سنوات من التجارب، تنتج سيدات صافي كرافتس الآن اللون الأزرق المثالي

The special blue colour utilized in Safi Crafts creations comes from the indigo plant *Indigofera tinctoria*, which was cultivated during ancient times in Jordan. In this reinvigorated tradition, the plant is cultivated right on local farms with support from UNESCO, the Drosos Foundation, and the Jordanian Ministry of Agriculture. With no chemicals or pesticides being used, the women harvest and process the plant by hand according to traditional techniques. After years of experimentation, the women of Safi Crafts now produce a perfect blue colour.

La couleur bleue utilisée dans les créations de Safi Crafts provient de la plante indigo « indigofera tinctoria », qui était cultivée en Jordanie dans l'Antiquité. Pour redynamiser cette tradition, la plante est de nouveau cultivée dans les fermes locales, avec le soutien de l'UNESCO, de la Fondation Drosos et du Ministère de l'Agriculture. Ce sont les femmes qui récoltent et transforment la plante à la main, selon les techniques traditionnelles, sans produits chimiques ni pesticides. Après des années d'expérimentation, les femmes de Safi Crafts réalisent aujourd'hui une couleur d'un bleu parfait.

Safi Crafts

النسيج مصبوغ بتقنية التاي داي باستخدام القطن الطبيعي 100٪ ويعكس مهارات السيدات المكتسبة في إنتاج مجموعة متنوعة من التسمين التي تليها احتياج السوق من خلال إنتاج قطع معاصرة باستخدام اللون الأزرق الطبيعي المستخرج من وادي الأردن، بالتالي دمج التراث الثقافي لوادي الأردن في أسلوب ذكي للأزياء.

The fabric is dyed with 100% natural cotton using the tie-dye technique. The fabric is a representation of the women's acquired skills in producing a variety of designs to meet the market demand for trendy items while using the natural blue colours of the Jordan Valley, thus integrating the Jordan Valley's cultural heritage in a fashion-savvy approach.

Le tissu est teint avec du coton 100% naturel, par la technique du nouage. Le tissu témoigne des compétences acquises par les femmes dans la production d'une variété de modèles qui répondent à la demande du marché; elles produisent des articles à la mode, tout en utilisant les couleurs bleues naturelles de la vallée du Jourdain, et intègrent ainsi dans leur conception de la mode moderne le patrimoine culturel de la vallée du Jourdain.

Aizhan Bekkulova & Tamara Kapkyzy

Киіз – қазақ өміріндегі маңызды зат. Киіз басу – көшпенділер арасында танымал дәстүрлі қолөнердің бірі. Киім, аяқ киім және тұрмыстық заттар жүннен жасалған, киіз үй киізден жасалған. Бүгінде көшпенділердің дәстүрлі айналысуы өмірлік өнердің жандану өнеріне айналуы арқылы көптеген өзгерістерге ұшырауда. Бүгінгі күні ылғалды киіз басу танымал, ал сәндік бұйымдар идеялары әртүрлі болуы мүмкін.

Felt (called *kiiz* in Kazakh) is very important in Kazakhstan: felting ("kiiz basy") is one of the traditional crafts that was widespread among nomads. Clothes, shoes, and household items were made of wool and the yurt was covered with felt. Today, this traditional occupation of nomads is experiencing a rebirth in many ways, transforming from a vital craft into a luminous art form. Wet felting has become popular and ideas for handicrafts can be very diverse.

Le feutre (*kiiz* – en kazakh) est un élément très important dans la vie kazakhe. Le feutrage (*kiiz basy*) fait partie des métiers traditionnels jadis célèbres parmi les nomades. Les vêtements, les chaussures et les textiles ménagers étaient fabriqués en laine et la yourte était recouverte de feutre. Aujourd'hui, cette occupation traditionnelle des nomades connaît une importante renaissance, faisant de ce métier, à l'origine vital, une magnifique forme d'art. Le feutrage humide est devenu populaire et les idées d'artisanat sont des plus variées.

Anete Karlsonē

Vienkrāsains vilnas audums mēļā (tumši zilā) krāsā tiek lietots latviešu tradicionālā apģērbā daļām. Svētku tērpā tas lietots no 4. līdz 19. gadsimtam. Zilā krāsa apģērbā bija svarīgāka par melno. Tradicionāli mēļā krāsa iegūta raudzējot urīnā, mūsdienās lieto arī citas metodes.

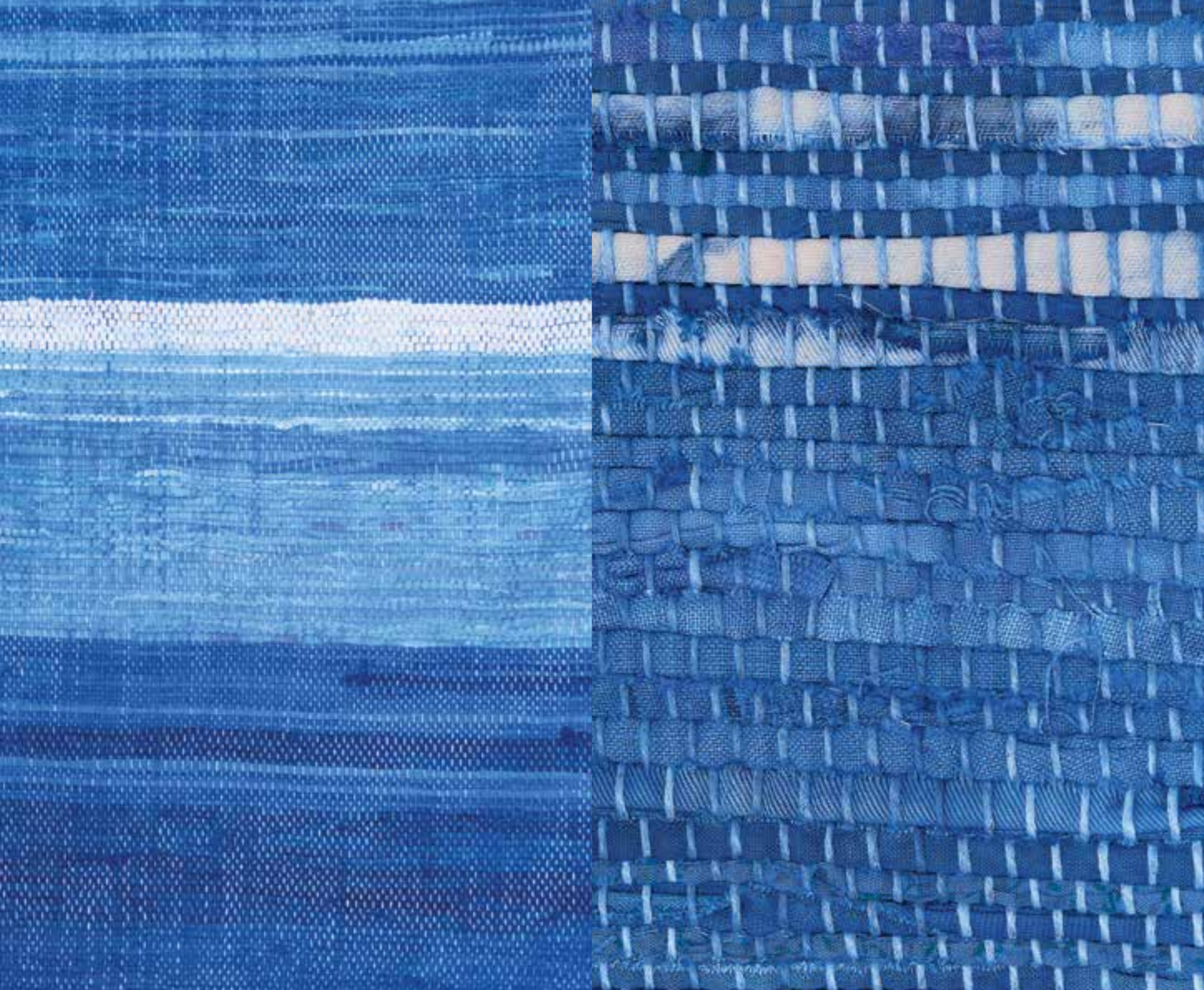
Dabas krāsvielas darba autorei Antei Karlsonē ir gan aizrautība, gan zinātnisko pētījumu tēma. Audums austs ar rokām no Latvijas vietējo aitu vilnas dzijas.

A monochrome indigo (dark violet-blue) wool fabric is often used in components of Latvian traditional dress. It was used in traditional celebratory attire from the 4th to the 19th century. Blue was a more valued colour for clothing than black. The indigo shade was traditionally achieved by fermentation in a vat of urine; nowadays, other methods are also used as well.

For the author Anete Karlsonē, natural pigments are both a passion and the subject of research. The fabric here is hand-woven with wool yarn from local Latvian sheep.

Un tissu de laine monochrome indigo (bleu-violet foncé) est souvent utilisé dans la composition des vêtements traditionnels lettons. Il est utilisé pour les habits de fête traditionnels du IVe au XIXe siècle. Pour les vêtements, le bleu était une couleur plus prisée que le noir. La teinte indigo était traditionnellement obtenue par fermentation dans une cuve à urine; de nos jours, d'autres méthodes sont également employées.

Pour l'auteure Anete Karlsonē, les pigments naturels représentent à la fois une passion et un sujet de recherche. Le textile est tissé à la main avec du fil de laine de moutons lettons.

Latvia
Lettonie

Baiba Vaivare

51

"100 gadu sapņu" – tekstilija ar personīgu nozīmi. Audiem izmantotās plēstās lina auduma strēmeles iegūtas no palagiem, uz kuriem gulējušas un sapņojušas piecas manas dzimtas paaudzes simt gadu laikā – no rokām austā lina līdz smalkam satīnam. Te dabīgais indigo parādās ne vien piesātinātā intensīvi zilā tonī, bet arī dažādās tā mainīgajās niansēs līdz pat baltam. Velkos izmantota batikota kokvilna.

100 years of dreams is a textile of personal significance. The torn linen shreds used for the weft come from bedsheets on which five generations of my family have slept and dreamt over the course of a hundred years, sheets made of fabrics ranging from hand-woven linen to delicate satin. Here, the natural indigo appears not only in a saturated deep blue, but also in varying shades right up to white. The warp uses a tie-died cotton.

100 ans de rêves est un textile chargé d'une histoire très personnelle. Les lambeaux de lin déchirés utilisés pour la trame proviennent des draps de lit dans lesquels ont dormi et rêvé cinq générations de ma famille durant cent ans – du lin tissé à la main au satin délicat. Ici, l'indigo naturel n'apparaît pas seulement dans un bleu foncé saturé, mais également dans diverses nuances allant jusqu'au blanc. La chaîne est en coton teint par nouage.

Folk applied art
studio DZILNA
and textile
studio PUTNUKALNS

Lukas Tomaševičius

7 atspalviai prieš vidurnaktį – Dangus savo paslaptis saugo nuo seniausių laikų. Augau gamtos apsuptame Vilniuje ir dangų stebiu nuo vaikystės. Šiame darbe skirtingi indigo atspalviai atspindi dangaus mėlynės kaitą prieš vidurnaktį, prieš naujo ciklo pradžią, kuri yra beveik juoda.

Natūralus linas, natūralus indigo pigmentas, audimas nytinėmis staklėmis, siuvimas rankomis.

7 shades before midnight – The sky protects its secrets from ancient times. Growing up in a part of Vilnius that is surrounded by nature, I have been observing the sky since childhood. And in this work, the different shades of indigo reflect the change in the blue of the sky before midnight, before the beginning of a new cycle, when it is almost black.

Unbleached linen, natural indigo, hand-woven and hand-sewn.

7 ombres avant minuit – Le ciel protège ses secrets depuis les temps anciens. Ayant grandi dans une partie de Vilnius au milieu de la nature, j'observe le ciel depuis mon enfance. Dans cette œuvre, les différentes nuances d'indigo reflètent le changement de bleu du ciel avant minuit, avant le début d'un nouveau cycle presque noir.

Lin couleur naturelle, indigo naturel, tissage à la main, couture à la main.

Netherlands
Pays-Bas

Gerard Van Oosten

55

Het blauwe doek heeft een ondergrond van 100 procent katoen, in platbinding geweven. Het doek is eveneens bedrukt met motieven, die geïnspireerd zijn op het Staphorster Stipwerk. Bij dit doek is de stof gelijktijdig met twee soorten reserveringspap bedrukt. Door de verschillende soorten reserveringspap zijn er tijdens het éénmalige verfbad twee kleuren indigo ontstaan. De indigo kuip is gemaakt op basis van een oud Hollands recept met ijzersulfaat.

This blue cloth is 100% plain-weave cotton. It, too, is printed with motifs inspired by Staphorst dotwork. Here, the fabric was printed using two kinds of paste simultaneously to create two different shades of indigo in a single-bath dyeing process. The indigo used to dye this cloth was made with iron sulphate according to an old Dutch recipe.

Le tissu bleu pur coton est à armure toile. Il est imprimé de motifs s'inspirant du pointillé de Staphorst. Deux sortes de pâtes de réserve sont simultanément utilisées pour l'impression, ce qui permet d'obtenir deux nuances d'indigo à partir d'un seul bain de teinture. Le bain d'indigo utilisé pour ce tissu est fabriqué selon une ancienne recette hollandaise à base de sulfate de fer.

Atelier Dingstede

Netherlands
Pays-Bas

Gerard Van Oosten

57

De blokken waarmee de stof is bedrukt, zijn geïnspireerd op het Staphorster Stipwerk. Het stipwerk is een druktechniek die door de inwoners van de gemeente Staphorst sinds het begin van de vorige eeuw gebruikt wordt om stof te versieren. Bij het Staphorster stipwerk wordt de stof versierd met behulp van stempels. Deze stempels worden gemaakt van diverse spijkers, die in een vast patroon op een stukje hout of kurk bevestigd zijn. Bij het stipwerk trekt de verf, in tegenstelling tot bij de blauwdruk niet in de stof, maar blijft hij op de stof liggen. Het witte katoenen doek is geweven in een platbinding en is bedrukt door middel van een directe druk met indigo. De drukpap die bij deze print gebruikt is, is door Gerard van Oosten zelf ontwikkeld.

The wooden blocks with which the fabric was printed were inspired by *Staphorster stipwerk* - Staphorst dotwork. Dotwork is a printing technique that has been used by the inhabitants of the Dutch village of Staphorst to decorate fabric since the beginning of the last century. The technique involves decorating material using small stamps, made from clusters of nails attached to a piece of wood or cork so as to form a pattern. The dye does not sink into the fabric, but rather remains on the surface. The white plain-weave cotton fabric was printed with indigo by means of a direct printing technique. The printing paste used was developed by Gerard van Oosten himself.

L'imprimé de l'étoffe s'inspire du pointillé de Staphorst, une technique de décoration des tissus utilisée depuis le début du siècle dernier par les habitants de cette petite ville du nord-est des Pays-Bas. Les tampons servant à l'impression sont faits d'un morceau de bois ou de liège sur lequel sont fixés plusieurs clous formant un motif particulier. Dans le pointillé de Staphorst, la teinture ne pénètre pas dans l'étoffe mais reste à sa surface. Le tissu de coton blanc est à armure toile et imprimé par application directe de l'indigo. La pâte utilisée à cet effet a été élaborée par Gerard van Oosten.

Atelier Dingstede

Nike Okundaye

"Adire Eleko" is a special craft that originated around 1910 and is unique to Yorubaland in South-Western Nigeria. It is traditionally practiced by women, who design and dye the cloth. Traditional "Adire Eleko" consists in designs created by the application of starch paste made from cassava flour. This starch prevents the dye from penetrating through the cloth.

« Adire Eleko » est une forme particulière d'artisanat qui a vu le jour vers 1910 et que l'on ne trouve que sur les Terres des Yorubas dans le sud-ouest du Nigeria. Traditionnellement, ce sont les femmes qui le réalisent (elles conçoivent et teignent le tissu). Le terme traditionnel « Adire Eleko » désigne les motifs créés par l'utilisation d'une pâte d'amidon à base de farine de manioc. Cet amidon empêche le colorant de passer au travers du tissu.

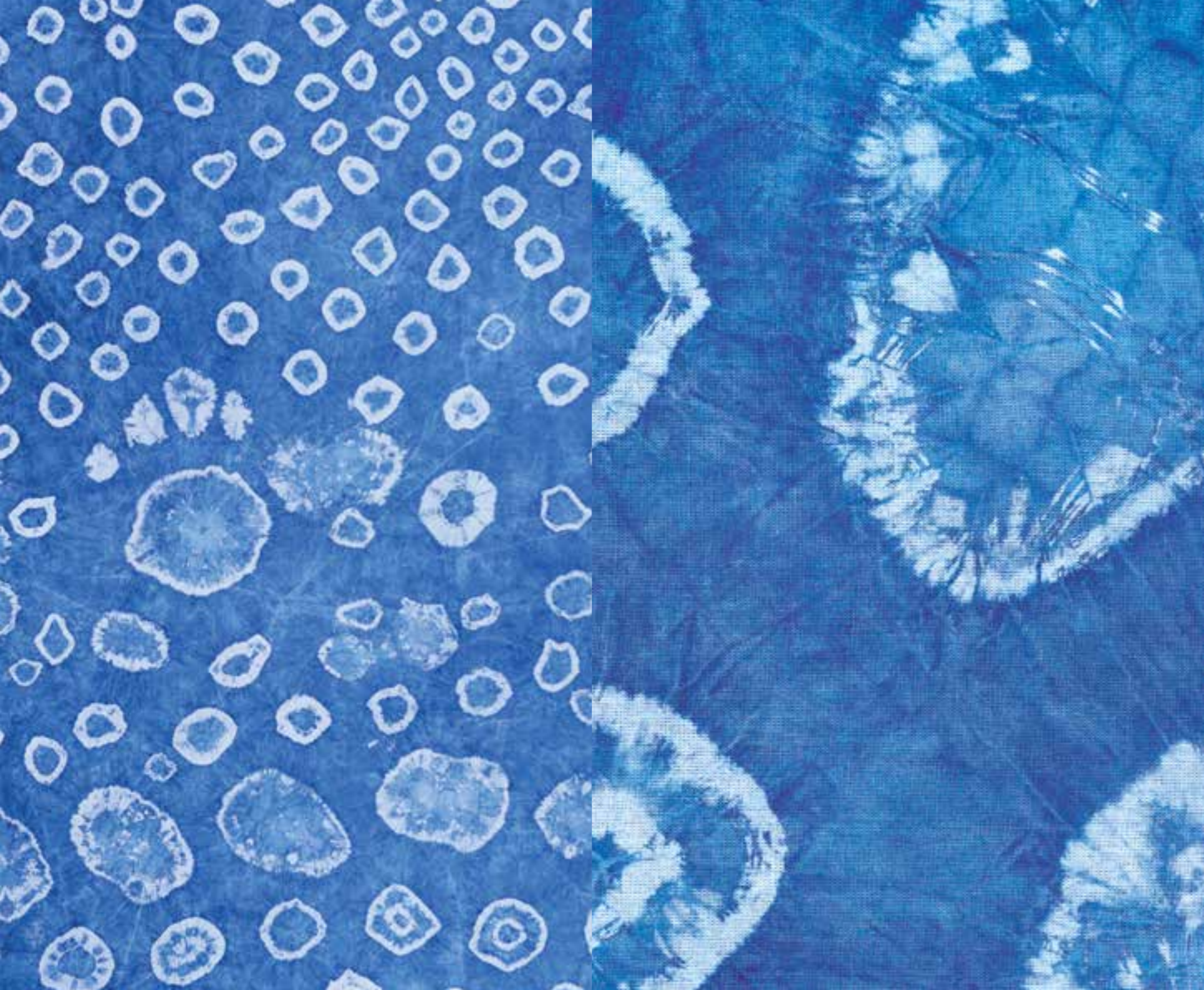

Nike Okundaye

"Adire Eleko" can be described as an organic print. Most dyes used to produce such prints are either natural or synthetic. They are also organic in the sense that the designs and process are all based on organic materials. A popular inscription found on Ibadan adire eleko is "sanu mi oluwa", meaning "have mercy on me o God". It is a traditionally prayerful inscription.

« Adire Eleko » peut être considéré comme une technique écologique. La plupart des colorants utilisés sont soit des colorants naturels, soit des colorants synthétiques. Ils sont également écologiques dans la mesure où les designs et la fabrication sont entièrement réalisés au moyen de matériaux écologiques. Sur un « Adire Eleko » provenant d'Ibadan figure l'inscription « *sanu mi oluwa* qui » signifie « *aie pitié de moi, ô Dieu* ». Il s'agit d'une inscription de prière traditionnelle.

Daniela Frumușeanu

Compozițiile sunt alcătuite din elemente decorative preponderent circulare, care evocă motivul soarelui din arta populară românească, îndeosebi în țesături tradiționale, creștături și sculpturi în lemn (stâlpii porților), obiecte de uz casnic. Aici, predominante sunt simbolurile specific solare: discul, discul înaripat, roata, carul, ochiul. Redarea motivului solar în arta populară din România este realizată geometrizat sau în combinație cu motive precum frunze, rozete sau astre.

These compositions consist of mainly circular decorative elements that recall the presence of the symbol of the sun in Romanian traditional art, namely in traditional fabrics, wood crests and sculpture, and household objects. Here, the specific solar symbols predominate: the disc, the winged disc, the wheel, the carriage, the eye. The reproduction of the solar symbol in the traditional art of Romania is done geometrically or in combination with motifs such as leaves, rosettes, or stars.

Les ouvrages sont composés d'éléments décoratifs majoritairement circulaires, rappelant le symbole du soleil présent dans l'art traditionnel roumain, surtout dans les tissus, crêtes et sculptures en bois et dans les objets ménagers. Ici, les symboles solaires sont prédominants : le disque, le disque ailé, la roue, le chariot, l'œil. La représentation du motif solaire dans l'art traditionnel roumain est soit géométrisée, soit associée à des motifs tels que des feuilles, des rosettes ou des étoiles.

Russia
Russie

Vera Golubeva

65

Русский квадрат – Панно создано из головных платков о образцу традиционных манерников, которые были популярны в России в XIX веке.

Лен 100%, набойка деревянными штампами, крашение в индиго.

The Russian Square – This panel was created based on headscarves and examples of traditional patterns (*manerniki*) that were popular in Russia during the 19th century.

100% linen, carved wooden block printing, dip indigo dyeing, resist method.

Le Carré Russe – Le panneau est constitué de foulards pour la tête et d'exemples de motifs traditionnels populaires en Russie aux XIXe siècle.

Lin 100%, impression de bloc en bois, teinture d'indigo pré-réduit, "réserve" technique.

Ekaterina Kondrateva

Ковчег – Панно создано из двух скатертей по образу традиционных крестьянских скатертей XIX-XX века. Здесь присутствуют традиционные узоры и набивные орнаменты русских тканей XVII-XX веков, народные мотивы крестьянской резьбы по дереву.

Лен. Индиго на сульфате железа и извести. Содержание: соли меди и свинца, бромид.

The Ark – This panel was created from two tablecloths in the image of traditional peasant tablecloths of the 19th-to-20th centuries. They contain traditional and printed patterns seen on Russian fabrics of the 17th-to-20th centuries as well as folk motifs from peasant woodcarving.

Linen (flax). Indigo vat on iron sulphate and lime. Reserve: copper and lead salts, bromide.

L'Arche – Le panneau a été créé à partir de deux nappes à l'image des nappes paysannes traditionnelles des XIXe et XXe siècles. Il y a des motifs traditionnels et des motifs imprimés des étoffes russes des XVIIe au XXe siècles, ainsi que des motifs folkloriques de la sculpture sur bois paysanne.

Lin. Cuve Indigo sur sulfate de fer et chaux. Réserve: sels de cuivre et de plomb, bromure.

Slovakia
Slovaquie

Matej Rabada

69

Forma, ktorú som vybral pre tento účel, je jedna z prvých, ktoré vlastním. Patrí medzi formy, ktoré prestali plniť svoj účel so zánikom výroby modrotlačé na Slovensku. Dnes žije svoj nový život v mojej dielni a sprevádza ma na mojich cestách, kde prezentujem verejnosti, ako sa ručne vyrába tradičná modrotlač.

The form that I have chosen for this purpose is one of the first I owned. It is among those forms that have almost ceased to fulfil their purpose with the extinction of blueprint production in Slovakia. Today, it lives its new life in my workshop and accompanies me on my travels, whenever I give public presentations on how traditional blueprint is produced.

La planche à imprimer que j'ai choisie fait partie de l'une de mes premières planches. Avec la disparition de la production des tissus imprimés en bleu de réserve en Slovaquie, elle n'était plus véritablement utile. Désormais, elle vit sa nouvelle vie dans mon atelier et elle m'accompagne lors de mes voyages au cours desquels je présente la teinture traditionnelle à l'indigo.

Modrotlač
Matej Rabada

Slovakia
Slovaquie

Peter Trnka

71

Vzor z Púchovskej doliny som si vybral zo sentimentálnych dôvodov. S formou s rastlinným ornamentom sa pracovalo ešte v záriečskej dielni, predchodkyni púchovskej dielne, ktorá fungovala nepretržite 110 rokov. Je jedna z mojich najobľúbenejších, dobre sa mi s ňou potláča a moji zákazníci majú tento ornament veľmi radi.

I chose the pattern from Púchovská Valley for sentimental reasons. The plant ornament was used in the Zárečie workshop, by the predecessor of the workshop in Púchov, which operated continuously for 110 years. It is one of my favourites, I like printing with it and my customers really like this ornament.

J'ai choisi le motif de la Vallée Púchovská pour des raisons sentimentales. La planche à imprimer au motif floral était déjà utilisée dans l'atelier de Zárečie, ayant précédé celui de Púchov, qui a fonctionné sans interruption pendant 110 ans. C'est l'une de mes planches à imprimer préférées avec laquelle j'aime bien imprimer et de plus, cet ornement plaît beaucoup à mes clients.

Modrotlač Trnka

Biographies

Austria | Autriche

Joseph und Miriam Koó

The Koós' blueprint workshop was established by Joseph's grandfather in 1921 and taken over by Joseph's parents later on. Today, it is run by Josef and his wife Miriam, who thus represent its 3rd generation of proprietors. Though it had gone through a period of near-obscure, blueprint is now experiencing a renaissance – something that makes this family very happy.

En 1921, le grand-père de Joseph fonda l'atelier de teinture à l'indigo Koó, repris plus tard par ses parents. Aujourd'hui, la tradition est perpétrée par la 3e génération, son épouse Miriam et lui-même. Longtemps presque tombé dans l'oubli, l'art de l'impression au bleu de réserve connaît une renaissance dont se réjouit la famille.

Austria | Autriche

Karl und Maria Wagner

Blueprinting is now being done by its third and fourth generation of Wagners. They have been working with wooden blocks and the resist medium of paste since 1878, and their collection of blocks now includes exemplars that are up to 250 years old. They print mostly on linen, as is typical in their region.

Aujourd'hui, ce sont les troisième et quatrième générations qui pratiquent la teinture à l'indigo dans l'atelier Wagner. Nous travaillons depuis 1878 avec la technique du bleu de réserve, de la pâte et des planches en bois ; nos planches les plus anciennes ont 250 ans. Nous imprimons principalement sur du lin de la région.

Bangladesh

A.B.M Taimur Hannan

Taimur Hannan is an artist and coordinator focusing on printmaking. He has obtained an M.F.A. in Print Making at the Faculty of Fine Arts at the University of Dhaka and coordinated events including the Asian Art Biennale Bangladesh.

Taimur Hannan est un artiste et organisateur d'événements spécialisé dans l'imprimerie. Il a obtenu un M.F.A en imprimerie à la Faculté des Beaux-Arts de l'Université de Dacca et a notamment organisé la *Asian Art Biennale Bangladesh*.

Colombia | Colombie

Carolina Agudelo

Agudelo, born and raised in Bogotá, Colombia, is the design director of her studio Carolina Agudelo | Surface & Textile. Her research is focused on poetics and materials, and she also works to propose pieces that keep and perpetuate rituals, traditions and customs ranging from the past to the future lives of people and societies. She is an associate professor at the Design School of Universidad de los Andes.

Née à Bogotá – Colombie, où elle a grandi, Agudelo dirige son atelier de design Carolina Agudelo | Surface & Textile, où elle se consacre surtout aux matériaux et à la poésie, ainsi qu'aux objets rappelant et perpétuant des rituels, des traditions et des habitudes du passé pour les transmettre aux peuples et aux sociétés du futur. Elle est professeure associée à la Faculté de Design de l'Universidad de los Andes.

Czech Rep. | Rép. Tchèque

Jiří Danzinger

The blueprint workshop of the Danzinger family dates back to 1816 in Olešnice na Moravě. Theirs is one of the oldest methods of printing linen and (later) cotton-linen blends. For this, they apply original wooden hand blocks followed by colouring in indigo. In 2002, Jaroslava Danzingerová and Jiří Danzinger were awarded the title "Bearer of Folk Craft Tradition".

L'atelier d'impression en bleu de réserve de la famille Danzinger à Olešnice na Moravě date de 1816. C'est l'une des plus anciennes méthodes d'impression de lin et plus tard de coton lin. Pour cela, nous utilisons des moules à main en bois d'origine, puis une coloration à l'indigo. En 2002, Jaroslava Danzingerová et Jiří Danzinger sont nommés titulaires de Tradition de l'artisanat populaire.

Czech Rep. | Rép. Tchèque

František Joch

This family workshop, which is continuing its more than hundred years of activity, works with traditional regional designs and unique motifs designed by the artists of the Center for Folk Art Production (ÚLUV). In 2004, the blueprint art of František Joch garnered him the title "Bearer of Folk Craft Tradition".

L'atelier familial, qui poursuit ses activités depuis plus de cent ans, travaille avec des modèles régionaux traditionnels et des motifs uniques conçus par les artistes du Centre de production d'art populaire (ÚLUV). En 2004, l'impression en bleu de réserve de František Joch a remporté le Prix de la Tradition de l'artisanat populaire.

Estonia | Estonie

Õne Uus

Õne Uus is a master craftswoman and handicraft instructor. She has organized workshops on resist block printing and indigo dyeing at Peipsimaa Visitor Centre in Estonia.

Õne Uus est artisane et professeure d'artisanat. Elle a organisé des ateliers d'impression au bleu de réserve à la planche et de teinture à l'indigo au Centre de visiteurs de la région de Peïpous en Estonie.

Georgia | Géorgie

Tinatin Kldiashvili

The experimental research laboratory "Blue Table Cloth" for patterned fabrics opened at the Tbilisi Apolon Kutateladze State Academy of Arts in 2010, under the guidance of Profs. Tinatin Kldiashvili and Ketevan Kavtaradze of the Faculty of Design.

Le laboratoire de recherche expérimentale « Nappe bleue - tissus à motifs » a ouvert ses portes à l'Académie des Beaux-Arts de Tbilissi en 2010, sous la direction des professeurs Tinatin Kldiashvili et Ketevan Kavtaradze de la Faculté de design.

Germany | Allemagne

Elke Schlüter-Bender

Elke Schlüter-Bender studied design in Münster from 1975 to 1980. She founded her workshop "Blaudruckerei Elke Schlüter" in Nordhausen in 1981 and moved to Lüdinghausen in 1986. She has organised many exhibitions, of which two of the bigger ones were *Blau mit weißen Blumen* (Blue with White Flowers) and *Ein Blaues Wunder* (A Blue Miracle).

Elke Schlüter-Bender a étudié le design à Münster de 1975 à 1980. En 1981, elle fonde son atelier « Blaudruckerei Elke Schlüter » à Nordhausen et déménage à Lüdinghausen en 1986. Elle a participé à de nombreuses expositions, dont les deux plus importantes étaient intitulées *Blau mit weißen Blumen* (Bleu avec des fleurs blanches) et *Ein Blaues Wunder* (Un miracle bleu).

Germany | Allemagne

Krzysztof Wezyk

Krzysztof Wezyk has been working since 2003 at Handwerkskunst Dürerhaus Erfurt. This institution, founded in 1923, is a buyer and seller of German arts and crafts. Since completing his training as a indigo blueprinter in 2006, he has been creating textile art that combines traditional and modern patterns.

Krzysztof Wezyk travaille à l'atelier artisanal Dürerhaus Erfurt depuis 2003. Cet atelier se consacre depuis 1923 à l'artisanat d'art allemand. Depuis sa formation d'imprimeur à l'indigo en 2006, il associe des motifs traditionnels et modernes dans l'art textile.

Hungary | Hongrie

Maria Kovács Panákné

Maria Kovács Panákné was born in Tiszakécske and represents the 6th generation of a blue-dyeing family. Since 1878, their family heritage had been transmitted from father to son – and she is the first female successor. Together with her husband, Ferenc Panák, she opened the first individual blue-dyeing shop in Szentendre. Their daughters are now carrying on the family tradition.

Maria Kovács Panákné est née à Tiszakécske et fait partie de la 6e génération d'une famille de teinturiers. Depuis 1878, leur héritage familial se transmet de père en fils - elle est la première héritière féminine. Avec son mari, Ferenc Panák, elle a ouvert sa première boutique de teinture à l'indigo à Szentendre. Aujourd'hui, ce sont leurs filles qui perpétuent la tradition familiale.

Hungary | Hongrie

János Sárdi

János Sárdi was trained as a chemical engineer but also learnt blue-dyeing from his father. And having inherited his father's blue-dyeing workshop in Nagynyárád, he likewise works as a blue-dyer. Sárdi uses cotton or linen as his basic material and employs the so-called "reserve method", which is widespread in Hungary.

Ayant hérité de son père d'un atelier de teinture à l'indigo à Nagynyárád, János Sárdi travaille comme teinturier. Ingénieur chimiste de formation, il a aussi appris la teinture à l'indigo avec son père. Il utilise du coton ou du lin comme matériau de base et applique la méthode dite « de réserve », très répandue en Hongrie.

Hungary | Hongrie

Ildikó Tóth & Zsolt Gerencsér

Ildikó Tóth was born in Győr and graduated from Rejtő Sándor Textile Vocational Secondary School. She was awarded the price Master of Folk Art in 2009. Her husband, Zsolt Gerencsér, became interested in blue-dyeing because of its importance to his wife. He repairs old blue-dyeing printing blocks and also make new ones on the basis of the old.

Ildikó Tóth, née à Győr, est diplômée de l'école professionnelle de textile Rejtő Sándor. En 2009, elle a remporté le Prix Master of Folk Art. Zsolt Gerencsér s'est intéressé à la teinture à l'indigo sous l'impulsion de sa femme. Il restaure d'anciennes planches pour la teinture à l'indigo et en fabrique également de nouvelles en se basant sur les anciennes.

India | Inde

Santanu Das

Maku is a conceptual fashion brand rooted in the philosophy of Santanu Das, its founder and director. The promotion of a single colour, indigo, as a colour symbolising sustenance and a better future is a conscious and deliberate decision of the brand.

Maku – une marque de mode conceptuelle inspirée de la philosophie de son fondateur Santanu Das. L'usage de l'indigo comme seule et unique couleur est le concept essentiel de la marque pleinement et activement engagée en faveur d'un avenir durable.

Jordan

Safi Crafts

The Ghor el Safi Women's Association for Social Development launched the textile brand Safi Crafts in 1999. The solid colour of the dyed fabric represents the women's determination and teamwork to collectively reintroduce indigo cultivation in Jordan and produce distinctive, high-quality, and environmentally friendly handicrafts.

L'Association *des femmes de Ghor el Safi pour le développement social* a lancé la marque textile Safi Crafts en 1999. L'obtention d'un tissu uni de couleur éclatante témoigne de la volonté collective des femmes de réintroduire la culture de l'indigo en Jordanie et de réaliser des produits artisanaux spécifiques de grande qualité et dans le respect de l'environnement.

Kazakhstan

Kapkyzy Tamara

Kapkyzy Tamara is a hereditary craftswoman born in Mongolia. She learned her craft from her grandmother and mother. She is engaged in the manufacture of traditional felt and accessories associated with the interior decoration of the yurt such as "tekemets" and "syrmaks". She is the winner of Kazakhstan's craftsmanship competition "Sheber".

Kapkyzy Tamara est née en Mongolie dans une famille d'artisans. Sa grand-mère et sa mère lui ont appris le métier. Elle est engagée dans la fabrication de feutres traditionnels et d'accessoires de décoration intérieure de la yourte, tels que « tekemets » et « syrmaks ». Elle a remporté le concours d'artisanat « Sheber » au Kazakhstan.

Kazakhstan

Bekkulova Aizhan

Bekkulova Aizhan is a textile and felt artist. She is a member and the chairwoman of the Union of Artists of the Republic of Kazakhstan as well as Vice President of the World Handicraft Council for Central Asia and has won numerous awards and scholarships including the "Icon of the Year" for her contribution to the development of craftsmanship.

Bekkulova Aizhan est une artiste du textile et du feutre. Membre de l'Union des Artistes de la République du Kazakhstan, Présidente de l'Union des Artisans du Kazakhstan, Vice-Présidente du Conseil Mondial de l'Artisanat pour l'Asie Centrale, elle a reçu de nombreux prix et bourses, dont « L'icône de l'Année » pour sa contribution au développement de l'artisanat.

Latvia | Lettonie

Anete Karlsonē

Anete Karlsonē holds a PhD (Dr.hist.) from the University of Latvia and is employed as a senior researcher at the Institute of Latvian History. For Anete Karlsonē, natural pigments are both a passion and the subject of research.

Weaver of the fabric: Ilze Mailīte, proprietor of "Mailīšu fabrika", Ērgļi municipality, Latvia

Anete Karlsonē est titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université de Lettonie. Elle travaille comme chercheuse à l'Institut d'histoire lettone. Pour Anete Karlsonē, les pigments naturels sont à la fois une passion et un sujet de recherche. Tisserand: Ilze Mailīte, propriétaire de "Mailīšu fabrika", municipalité d'Ērgļi, Lettonie

Latvia | Lettonie

Baiba Vaivare

Baiba Vaivare holds a Mg.art degree and is a textile-artist. She crafts linen garments, curates exhibitions, and gives seminars. She has been head of the applied folk art studio DZILNA for five years and head of the textile studio PUTNUKALNS for ten years.

Baiba Vaivare est diplômée en art et une artiste du textile. Elle fabrique des vêtements en lin, organise des expositions et anime des séminaires. Elle a dirigé l'atelier d'art populaire appliqué DZILNA pendant cinq ans et l'atelier textile PUTNUKALNS pendant dix ans.

Lithuania | Lituanie

Lukas Tomaševičius

Lukas Tomaševičius is a designer and a textile artist. In his work, contemporary urban aesthetics intertwine with centuries-old textile traditions. Each piece of his work is not just a mere art object; it is also an encoding of thoughts and ideas, expressed through the prism of sustainable design.

Lukas Tomaševičius est designer et artiste textile. Dans son travail, l'esthétique urbaine contemporaine se mêle aux traditions textiles séculaires. Chacune de ses créations n'est pas un simple objet d'art; c'est aussi un entrelacs de pensées et d'idées exprimées au travers du prisme du design durable.

Netherlands | Pays-Bas

Gerard van Oosten

Gerard van Oosten is the only craftsman in the Netherlands with expert knowledge of the "blauwdruk" indigo printing technique. He is also expert in Staphorst dotwork, a printing technique that was originally exclusive to the village of Staphorst in the Dutch province of Overijssel. In 2013, he had Staphorst dotwork added to the inventory of intangible cultural heritage of the Netherlands.

Gerard van Oosten est le seul artisan des Pays-Bas qui maîtrise la technique d'impression au bleu de réserve. Il est également expert du pointillé de Staphorst, une technique d'impression à l'origine exclusivement pratiquée dans cette petite ville d'Overijssel. En 2013, il a inscrit le pointillé de Staphorst à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel des Pays-Bas.

Nigeria

Nike Okundaye

Nike Davies-Okundaye is an African female artist who uses richly detailed and arresting batik images to chronicle her society's contradictory views towards women. To redress some of the social disadvantages faced by women in her part of Africa, Nike has established four art centres where an apprenticeship model is used to train aspiring artists.

Nike Davies-Okundaye est une artiste africaine qui utilise des images de batik très détaillées et saisissantes pour mettre en lumière les aspects contradictoires de l'attitude de la société envers les femmes. Pour pallier certains désavantages sociaux auxquels sont confrontées les femmes dans cette partie de l'Afrique, Nike a créé quatre centres d'art où est pratiqué un mode d'apprentissage particulier pour former les artistes en herbe.

Romania | Roumanie

Daniela Frumușeanu

Daniela Frumușeanu is a Romanian artist and holds a Ph.D. in visual arts from the National University of Arts Bucharest. Her artistic activity includes 40 solo exhibitions in Romania and abroad, 228 participations in group exhibitions in Romania, and 110 participations in group exhibitions abroad. She has organised and curated over 260 artistic events.

Daniela Frumușeanu est une artiste roumaine, Docteur en Arts plastiques à l'Université nationale des Arts plastiques de Bucarest. Son activité artistique inclut 40 expositions personnelles en Roumanie et à l'étranger, 228 participations à des expositions en Roumanie et 110 participations à des expositions à l'étranger. Organisatrice et commissaire d'exposition de plus de 260 événements artistiques.

Russia | Russie

Vera Golubeva

Vera Golubeva is a folk master. She lives in the Kaluga region and is engaged in the revival of hand tamping on Indigo fabric using old recipes, motifs, and compositions.

Vera Golubeva est maître-artisan dans l'art du folklore; vivant dans la région de Kalouga, elle est engagée dans la renaissance de la teinture indigo à la main sur la base d'anciens modèles, motifs et compositions.

Russia | Russie

Katerina Kondratiyeva

Katerina Kondratiyeva is a resident of St. Petersburg. She is an artist and a representative of the younger generation of enthusiasts concerning the revival of hand printing on fabric, and she is an active member of the Internet community that promotes this technique in Russia.

Katerina Kondratiyeva vit à Saint-Petersbourg. Artiste et représentante de la jeune génération de passionnés du renouveau de l'impression manuelle sur tissu. Membre active de la communauté Internet pour la promotion de cette technique en Russie.

Slovakia | Slovaquie

Matej Rabada

During his time as a student in the Department of Textile at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Matej Rabada became fascinated by the complexity of blueprint production and later he decided to renew this craft. The project "Blueprint of Matej Rabada" offers not only traditional designs but also the authors' designs.

Fasciné par la complexité technologique de la teinture traditionnelle à l'indigo, Matej Rabada, alors étudiant au Département textile de l'Académie des beaux-arts à Bratislava, a décidé de faire revivre ce métier. Le projet intitulé „Impression en bleu de réserve de Matej Rabada" propose non seulement des motifs traditionnels mais aussi des dessins d'auteur.

Slovakia | Slovaquie

Peter Trnka

Peter Trnka is the fifth generation family member continuing the family tradition of blueprint production. He built his own workshop in Ivanka pri Dunaji, where he has been experimenting with technological processes and new designs since 2010. The workshop currently produces blueprint fabric, tablecloths, curtains, duvet covers and other products.

Peter Trnka, imprimeur depuis cinq générations, poursuit la tradition familiale de production des tissus imprimés en bleu de réserve. Il a ouvert son propre atelier à Ivanka pri Dunaji où, depuis 2010, il expérimente différents procédés technologiques et introduit de nouveaux motifs. À l'heure actuelle, son atelier fabrique entre autres des métrages, nappes, rideaux, housses de couette et taies d'oreiller fabriqués à l'aide d'une technique d'impression en bleu de réserve.

Published by the Austrian Commission for UNESCO, Universitätsstrasse 5, 1010 Vienna | Austria

Idea, concept, and project coordination: Lisa Niedermayr, Gabriele Detschmann

Editorial support: Marie-Theres Bauer, Klara Kostal

Translation: Florence Hetzel (FR), Chris Roth (EN)

Photography: Christoph Detschmann

(Copyrights to portrait photographs are held by the respective artists/artisans.)

Graphic Design: Tomáš Kompaník

Print: DIWprint, Slovakia

Catalogue of the exhibition

Walking the Indigo walk | Sur les sentiers de l'indigo

organised by the Austrian Commission for UNESCO in cooperation with partner institutions from the Czech Republic, Germany, Hungary and Slovakia.

Curated by Gabriele Detschmann and Lisa Niedermayr

Funded by

 Federal Chancellery
Republic of Austria

 Federal Ministry
Republic of Austria
Europe, Integration
and Foreign Affairs

The Austrian Commission for UNESCO wishes to extend its warmest thanks to all artisans, artists, and institutions from and Permanent Delegations of Austria, Bangladesh, the Czech Republic, Colombia, the Dominican Republic, EL Salvador, Estonia, Georgia, Germany, Hungary, India, the Islamic Republic of Iran, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lithuania, Mali, Mexico, Morocco, the Netherlands, Nigeria, Palestine, Peru, Romania, the Russian Federation, Saudi Arabia, and Slovakia as well as the UNESCO Amman Office for their support of this exhibition, the German Commission for UNESCO, the Hungarian Open Air Museum, NULK – National Institute of Folk Culture, and SL'UK – Slovak Intangible Heritage Centre for fruitful cooperation based on trusting partnerships since 2015, the students and teachers at the agricultural vocational school in Andorf, Austria for their professional help in the exhibits' preparation, and Gabriele Eschig, an advocate of the crafts and a supporter of the entire *Blueprint*-project since 2015.

Thank you for your substantial support of this project.

Un grand merci pour le soutien déterminant apporté à ce projet.

This catalogue was realised with kind support from

 Federal Chancellery
Republic of Austria

Slovak Commission
for UNESCO

Copyright 2019 by the Austrian Commission for UNESCO

All rights reserved. This catalogue is protected in all its parts by copyright. No part of this catalogue may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means. Applications for permission must be addressed to the publisher.

