

TISSAGE DE LA TAPISSERIE

Alterner différentes couleurs en trame limite la possibilité des motifs aux rayures de couleurs horizontales. Mais, par contre, le tissage de la tapisserie, lui, encourage plutôt les changements de couleurs à la verticale et en diagonale.

La tapisserie tire son nom des murales très figuratives du Moyen-Age mais le terme s'applique tout autant aux tapis des Indiens Navajo.

La tapisserie s'exécute en tissant sur deux ouvertures opposées comme la toile bien qu'elle diffère de celle-ci par bien des façons.

Dans le tissage de la tapisserie, le fil de trame ne passe pas d'un côté à l'autre du tissage. Nous tissons plutôt avec plusieurs fils de trame de couleurs différentes entre les limites de dessins déterminés auparavant. La façon de placer ces fils de trame ensemble (en les joignant ou en les séparant) différencient les multiples techniques de tapisserie.

Chaque couleur de trame nécessite un papillon ou une réglette différente. Si une couleur est répétée plus d'une fois sur la même ligne horizontale, il faut faire un nouveau papillon pour chaque apparition sur la ligne (voir l'illustration de la page 38).

Le tissage de la tapisserie exige une manipulation avec les doigts et non la manipulation du métier.

TAPESTRY WEAVING

Alternating different colored weft threads is essentially limited to designing with horizontal bands of color. Tapestry weaving, on the other hand, encourages vertical and diagonal color changes.

Tapestry weaving takes its name from the highly figurative wall coverings of the Middle Ages, but the term applies just as properly to the technique used in Navajo rug weaving.

Tapestry weaving is woven with alternating sheds just like tabby weave, but it differs from this and other types of weaving in several ways.

In tapestry weaving, the weft does not pass from selvage to selvage. Instead several different colors of weft are woven back and forth between the boundaries of a predetermined design. The way in which these colors are placed together (either joined or left separate) distinguishes the different tapestry techniques.

Each color requires a different butterfly or flat shuttle. If one color is repeated more than one along the horizontal line of weaving, a new butterfly is needed for each appearance. (See the illustration on page 38)

Tapestry weaving is finger manipulated, as opposed to loom manipulated.

Donc, en théorie, tous les dessins imaginables peuvent être tissés avec des techniques de tapisserie, mais, en pratique, plusieurs dessins doivent être mis de côté pour des raisons de temps et d'efficacité. Le travail de la tapisserie est un procédé lent.

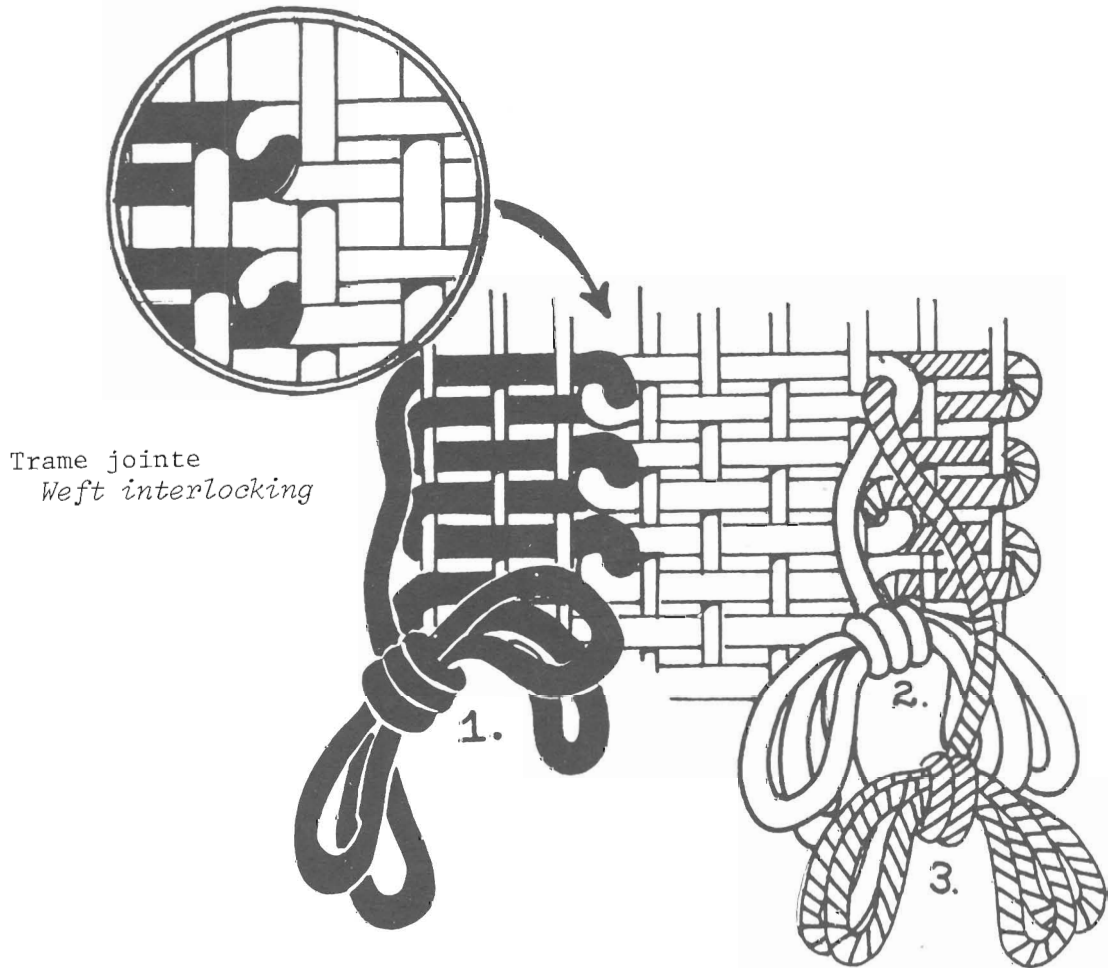
Pour votre premier essai avec la tapisserie, prévoyez un dessin fait de lignes droites, soit verticales, horizontales ou diagonales. Soyez simple!

Thus, in theory, any design imaginable could be woven with tapestry techniques, but, in practice, many designs must be discarded in deference to time and practicality. Tapestry weaving is a slow weaving process.

For your first weaving with tapestry techniques, plan a design made with straight lines, either vertical, horizontal or diagonal. Keep it simple!

Le plus élémentaire des dessins de tapisserie est un rectangle. La transition entre les couleurs peut être faite soit avec la technique de trames jointes (fig. 49), soit en fente verticale (fig. 50).

The most basic tapestry design is a rectangle. The transition between colors can be made with either the vertical interlocking weft technique (fig. 49) or the vertical slit technique (fig. 50).

Trame jointe
Weft interlocking

Fig. 49

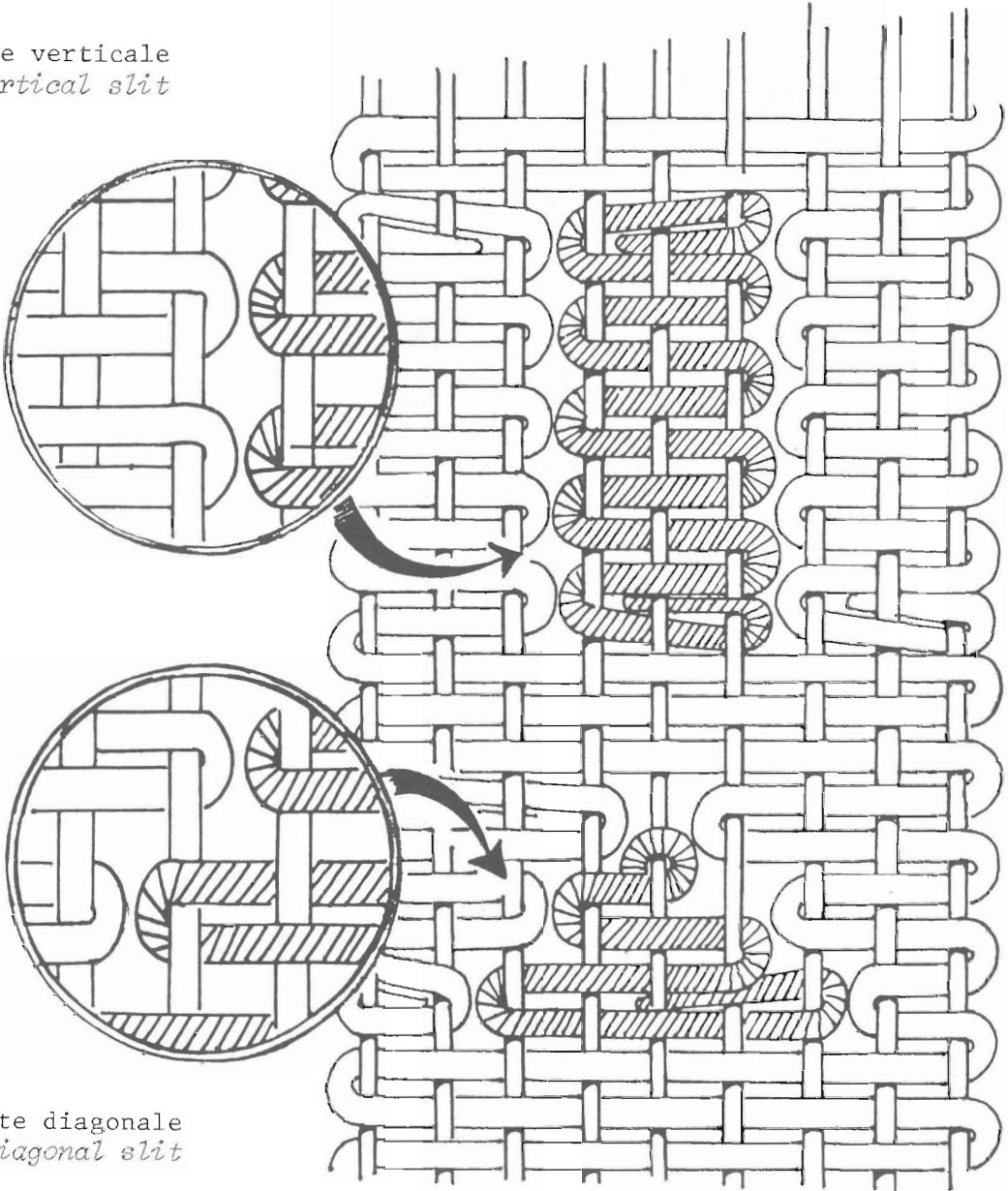
Un papillon de fil différent doit être utilisé pour chaque section de couleur qui est tissée, même si la même couleur apparaît deux fois le long de la même ligne de tissage.

A separate butterfly must be used for each color area that is woven, even if the same color appears twice along the same line of weaving.

La technique de la fente verticale ne lie pas les deux couleurs de fils de trame car les deux fils s'en retournent à leur lisière séparément autour de deux fils de chaîne voisins. Si ces fentes sont plutôt courtes, on ne les remarque pas, mais si elles ont plus de 1" à 1½" (2 à 3 cm) de long, elles doivent être traitées comme des parties intégrées au dessin.

The vertical slit technique does not lock one color to another as the separate wefts are returned around adjacent warp threads. If kept short these slits are barely noticeable, but if they are extended more than 1" to 1½" (2 to 3 cm) up the warp they must be treated as integral parts of the design.

Fente verticale
Vertical slit

Fente diagonale
Diagonal slit

Fig. 50

La trame jointe produira un tissu plus fort et plus uniforme mais ne permet pas autant de possibilités sculpturales que la technique de la fente verticale. Les lignes diagonales peuvent également être tissées par fentes ou trames jointes, mais le problème des longues fentes verticales sera éliminé. En regardant attentivement l'illustration démontrant la technique de la fente en diagonale vous en comprendrez la raison.

Il existe aussi un vaste choix de dessins avec des angles. Les plus fréquents sont probablement les triangles, les losanges, les croix, les escaliers, les zigzags. Tous peuvent se tisser très facilement et avec un minimum de combinaisons. On pourrait ainsi passer une vie à chercher des variations sur ces seules figures géométriques. Un regard sur le tissage du Navajo vous prouvera jusqu'à quel point on peut se raffiner avec ces motifs.

L'angle ou la pente de la ligne diagonale est déterminée par le nombre de rangs de tissage s'arrêtant autour des mêmes fils de chaîne, avant de passer à la paire de fils de chaîne suivante. L'expérience et la pratique vous donneront finalement les meilleures solutions à ces problèmes, mais, en règle générale, la pente est plus douce, l'angle plus aigu lorsque l'on change de fils de chaîne plus souvent.

Il faut toujours tisser le dessin un peu plus verticalement que ce que l'on veut obtenir du résultat final, ceci pour compenser contre l'écrasement du motif par le tissage qui suivra.

Weft interlocking provides a stronger and more uniform fabric, but does not permit the sculptural possibilities of the vertical slit technique. Diagonal lines may also be woven with either the slit or the interlocking technique. If the slit technique is used, the problem of long open slit does not occur. An examination of the illustration showing the diagonal slit technique will best explain why.

There are a great many angular designs. The most obvious perhaps are triangles, diamonds, X's, diagonal steps and zig-zags. All can be woven singularly or in limitless combinations. One could spend a lifetime designing with variations of only these basic geometric shapes. A look at Navajo weaving will show how extensive the design potential of these motifs really is.

The angle of any diagonal line is determined by the number of picks which are woven before shifting the color transition to the next pair of warp threads. Experience and experimentation will ultimately provide the best solutions, but generally angles become sharper as design shifts laterally faster than it builds up vertically.

Always weave your design slightly more vertically than you intend it to be to compensate for the subsequent weaving above the design which will flatten the diagonal lines downward.

Vous constaterez aussi qu'un fil de trame fin donnera une ligne diagonale plus droite et une transition de couleurs plus atténuée entre les différentes parties de couleurs. Un gros fil de trame a tendance à produire un effet d'escalier et afin de corriger ceci, il est souhaitable de joindre les fils de trame de la façon suivante ("a" est l'espace entre le 1er et le 2e fils de chaîne utilisés dans le dessin et "b" est l'espace entre le 2e et le 3e fils): a, a, a, b, a, b, b, b, b, c, b, c, c, c, ...

You will also find that thin weft threads will provide a straighter diagonal line and a smoother transition between color areas. Thick weft threads tend to create a staircase effect. In order to correct this you may find it helpful to join the wefts in the following sequence, where "a" is the space between the 1st and 2nd warp threads used in the design, and "b" is the space between the 2nd and 3rd: a, a, a, b, a, b, b, b, b, c, b, c, c, c, ...

Préparez un papillon ou une bobine à tapisserie avec une laine à tapis et tissez 1" à 2" (2 à 5 cm) de toile. Insérez une seconde couleur de façon à ce que les trames aillent dans des directions opposées.

Prepare a butterfly or tapestry bobbin with rug yarn and weave 1" or 2" (2 or 5 cm) of tabby. Insert the second color so that the wefts go in opposite directions.

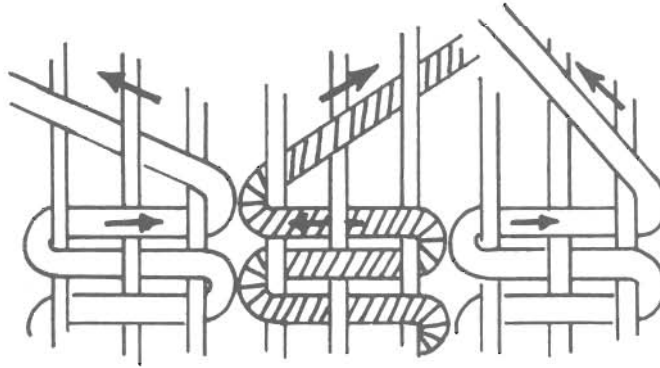

Fig. 51

Pour pouvoir croiser les deux trames, il faut que celles-ci entrent vers le centre du tissu dans la même ouverture et en ressortent par l'ouverture suivante. Si l'on utilise trois couleurs, la trame du centre sera tissée en direction opposée aux deux trames des côtés extérieurs. (Fig. 51)

In order to interlock the wefts, both wefts must be coming into the center of the fabric in the same shed and going to the selvages in the next one. If three colors are used, the middle weft is woven in the opposite direction of the two on the outside. (Fig. 51)

Tassez chaque rang de trame de façon à ce que la chaîne soit totalement recouverte. Placez lâchement le fil de trame dans l'ouverture en formant un angle par rapport au départ de façon à éviter des lisières inégales.

Beat each row of wefts so that the warp is entirely covered. Place the wefts in loosely and at an angle to prevent drawing in the selvages.

Lorsque vous terminez une section de couleur, rentrez un bout de fil de 2" (5 cm) à l'intérieur de l'ouverture précédente. Tissez ce fil en passant sur et sous trois fils de chaîne, puis tirez le bout restant sur l'envers du tissu. Si votre motif se termine à un endroit où vous ne pouvez pas passer votre fil sur et sous trois fils, rentrez plutôt ce fil de la façon démontrée ci-contre. (Fig. 52)

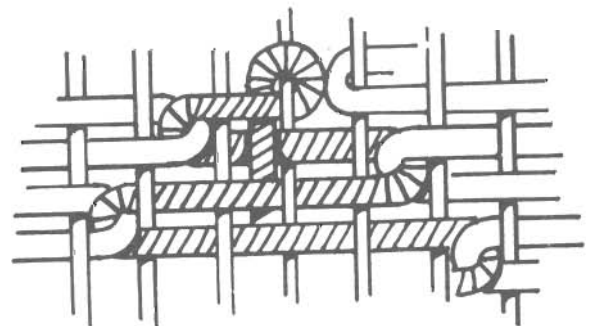

Fig. 52

Généralement, le fait de couper les bouts de fils restants est peu dommageable pour le tissu car la trame dans la tapisserie est beaucoup plus compacte que dans les autres tissages. Cependant, il ne faut jamais laisser un fil libre sur une lisière.

When you finish a color area, tuck a 2" (5 cm) end of the weft into the previous shed. Weave it over and under three warp threads and pull the excess through to the back of the fabric. If your design ends in a point (so that you can't weave the weft over and under three warp threads) catch it as shown on figure 52.

Generally, you do not need to worry about cut ends slipping out because the weft in tapestry weaving is more compact than other types of weaving. Under no circumstance however, can you leave a fraying end on a selvage.

Après avoir expérimenté plusieurs motifs en tapisserie et après s'être familiarisé avec les techniques de base, il est fort probable que la réalisation d'une pièce murale de tapisserie s'impose. Mais il y a plusieurs points que vous devez considérer avant de commencer un projet. Il est très important en premier lieu de planifier le dessin complet de la murale.

Pour préparer le dessin

La tapisserie avancée concerne plus le développement du dessin que celui de la technique. Avant de commencer une première tapisserie, il est nécessaire de faire plusieurs dessins à l'échelle en indiquant les surfaces foncées et les pâles. Choisissez ensuite votre meilleur dessin et travaillez-le jusqu'à ce qu'il vous satisfasse entièrement, tout en ajoutant le plus possible de combinaisons de couleurs.

Les idées pour ces premiers dessins devraient provenir de vos premiers échantillons de tapisserie plutôt que de forcer une technique à représenter une idée. En d'autres mots, ne vous aventurez pas à essayer une tapisserie aussi typique qu'une carte géographique du pays. Voyez plutôt à utiliser les techniques déjà apprises.

Pour préparer le métier

Choisissez d'abord une chaîne assez forte, soit un gros coton ou du lin. Placez-le sur le métier de façon à ce que le compte soit de 6 fils au pouce (24 fils par 10 centimètres). Gardez une bonne tension sur ces fils.

Once you have experimented with several tapestry designs and gained threshold of familiarity with the basic techniques you may wish to weave an entire piece with tapestry weaving. There are several considerations with which you should concern yourself. The most important is preplanning your total design.

Preparing a sketch

Advanced tapestry is concerned with the development of design rather than technique. Before beginning your first tapestry make several full size thimbanail sketches indicating the light and dark areas. Select the best sketch and refine it to your satisfaction, adding possible color combinations. Ideas for designs should evolve from the techniques you used on your first tapestry sampler. Try a variation of a color combination or thread interlocking which you felt was successful on the earlier piece.

Let the idea fit the technique, rather than forcing the technique to fit the idea. In other words, don't attempt an atypical tapestry design such as a map of your country. See what the technique can do for you.

Preparing the loom

Select a strong, thin cotton or linen warp. Place it on the loom so that the sett (number of warp ends per inch or centimeter) is 6 threads per inch (24 to 10 centimeters). Keep the tension of the warp firm.

Placez votre feuille de dessin derrière la chaîne et marquez directement sur les fils de chaîne, avec un crayon feutre, les contours du dessin. Gardez votre dessin à portée de la main pour y référer plus tard.

La frange et l'ourlet

A cause des différences de poids, de matériaux et quelquefois de couleurs entre la trame et la chaîne, la frange est parfois peu apparente.

Il est de mise de finir avec une frange:

- a) si la longueur du tissu est quatre fois plus grande que la largeur;
- b) si les pièces soulevées ou à plus grosse texture sont soulevées dans le tissu;
- c) si la chaîne et la trame sont compatibles.

Si vous décidez d'ourler le bord, tissez le premier pouce ou les premiers centimètres en toile avec le même fil utilisé pour la chaîne. Ce bout pourra être retourné lorsque la pièce sera enlevée du métier.

Le haut d'une murale doit toujours être ourlé. Laissez également assez d'espace afin qu'il soit possible d'insérer dans l'ourlet un bâton de soutien.

Place your design sketch below the warp and mark the major areas directly on the warp with an indelible ink. Keep the sketch handy for future reference.

To fringe or hem

Because of the difference in weight, material, and sometimes color between the warp and the weft, fringes sometimes look out of place.

A general rule is to finish the ends with fringe:

- a) if the length of the weaving is four times the width;
- b) if tufted or raised areas are incorporated into the weaving;
- c) if the warp and weft are compatible.

If you decide to hem, weave the first inch or the first centimeters of the tapestry in tabby with the same thread used for the warp. This can easily be turned under when the piece is cut from the loom.

The top of a wall hanging should almost always be hemmed. Leave enough room for a dowel to be placed in the top hem.

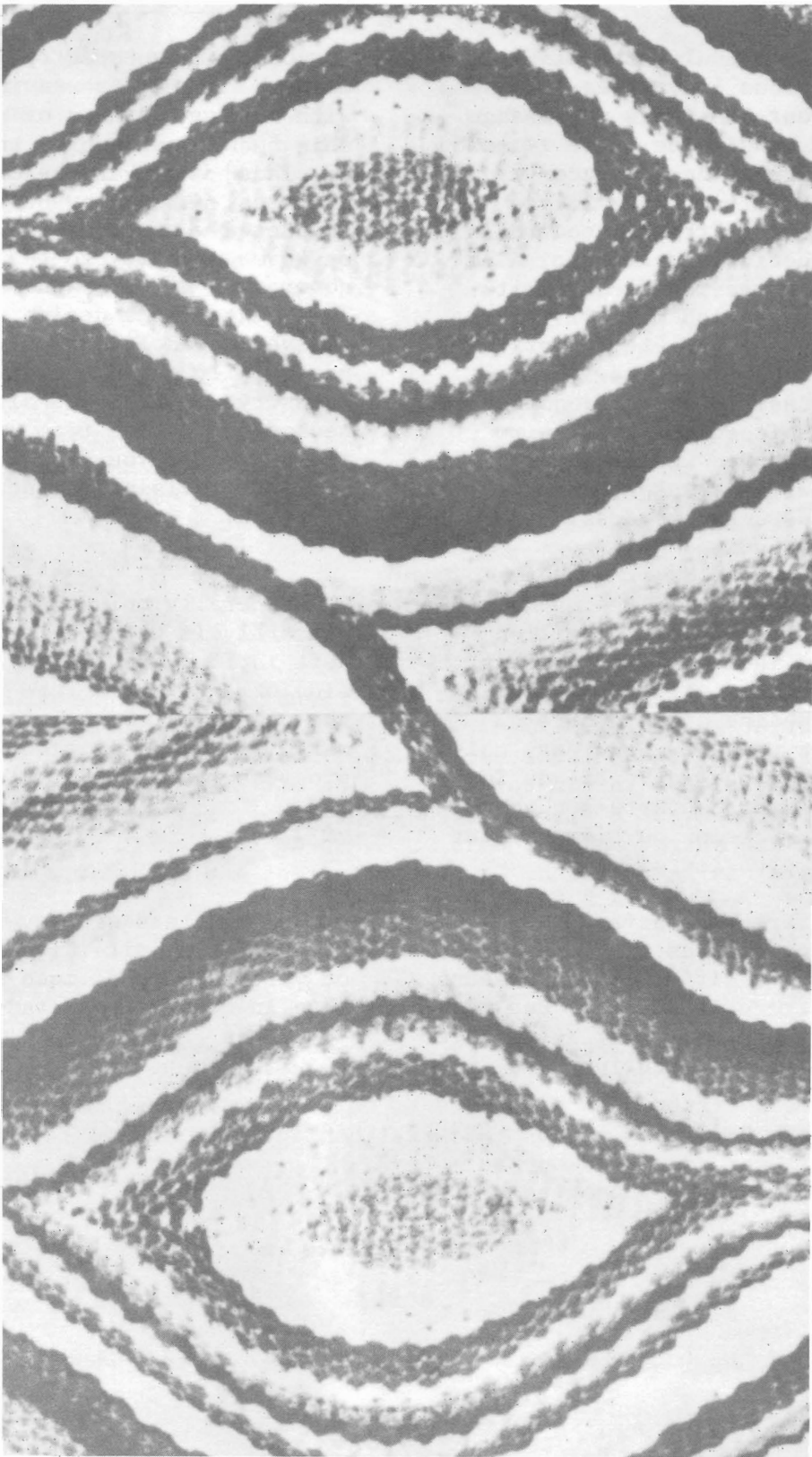

Fig. 53

Tissage ondulé

Le tissage ondulé est unique en son genre. Tous les autres procédés de tissage ont des rangs de tissage horizontaux tandis que cette technique permet à la trame de se placer où le dessin est étroit ou normales de façon à ce que la trame recouvre la chaîne en section plus large. A un certain degré, le motif est limité aux formes visuelles mais il y a aussi une grande variété de motifs. Le tissage est ainsi plus libre que dans la tapisserie conventionnelle et, bien qu'il soit encore nécessaire de travailler avec un dessin prédéterminé, vous vous surprendrez à modifier sans cesse le dessin au cours du tissage.

Généralement, il n'y a qu'une seule couleur et un seul papillon d'utilisés à la fois. La trame est bouclée au départ et à la fin sur un côté de la chaîne avant d'être croisée avec une autre couleur, mais comme il n'y a que la moitié de la chaîne qui est recouverte à chaque rang, la progression du tissage peut être un peu plus lente.

Les différentes surfaces de couleurs sont tissées une à la fois, ce qui permet à différentes grosseurs de fils d'être utilisées sur une même pièce. Ceci contrairement au tissage de la tapisserie conventionnelle.

Undulating tapestry weaving

Undulating tapestry weaving is unique. All other weaving proceeds with horizontal rows of weft, whereas this technique enables the weft to be placed wherever the design dictates. Areas may be tightly compacted where the design is narrow or woven normally so the weft just covers the warp in wider sections. To a degree, the design is limited to eye-shaped forms but there is potentially a great conventional tapestry weaving, and although it is necessary to work from a predetermined design, you will probably find yourself revising frequently as you progress.

Generally only one color and butterfly is woven at a time. The weft is looped back and forth on one side of the warp before crossing to the other, but because only half the warp is covered in each shed, the progress may be a bit slower.

Color areas are woven one at a time which permits different weights of weft to be used much more easily than in conventional tapestry weaving.

Tissage ondulé
Undulating tapestry weaving

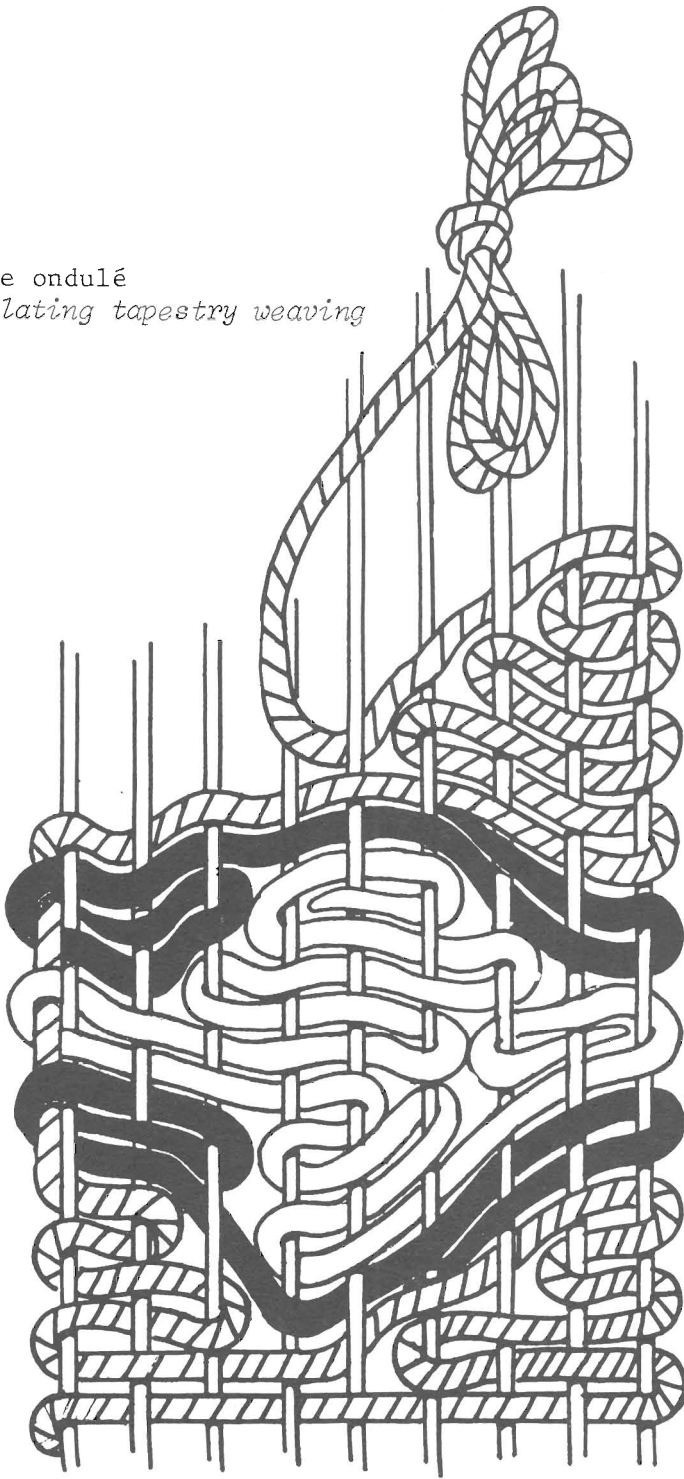

Fig. 54

Les noeuds Rya

La technique du noeud Rya est particulièrement efficace lorsque l'on recherche surtout ces deux effets dans un tissage: couleur et texture.

Le passage d'une couleur à une autre est facile parce que chaque noeud est fait de plusieurs brins de laine. Chaque brin doit être d'une couleur et d'une grosseur différente pour exploiter cette technique avec succès. Les noeuds eux-mêmes et le fil de liaison entre les rangs de noeuds seront cachés derrière les extrémités touffues de ces fils. La densité du tissu est contrôlée par la grosseur des fils et l'espace entre les noeuds. Le choix des couleurs doit être déterminé d'après un des types de mélanges de couleurs suivants:

a) Les couleurs analogues

C'est la combinaison de couleurs provenant d'une même famille tel que le rouge, le rose, le rose fushia et le rouge cramoisi. L'emploi d'un ton de couleur unique de ce type produira un effet plat et ennuyant.

b) Les couleurs complémentaires

C'est la combinaison de couleurs situées du côté opposé du cercle des couleurs. Pour être efficace, la valeur de ces couleurs doit être la même.

c) Les couleurs analogues et complémentaires

C'est la combinaison d'une famille de couleurs dominantes avec quelques touches d'autres familles présentant une valeur de ton égale mais aussi de couleurs complémentaires. Ainsi un brin fin de vert pourrait rendre un rouge plus vif, plus rouge.

Rya knots

The Rya technique is particularly effective in exploring two basics of weaving design: color and texture.

Flowing one color into another is easy because each knot is made with several yarns. Each yarn should be a different color and weight to successfully exploit the potential of this technique. The knots themselves and the filler between them will be hidden by the tufted ends of the yarn. The density of the pile (yarn ends) is controlled by the thickness of the yarn and the spacing of the knots. Color selection should be determined by one of the following categories of color mixing:

a) Analogous colors

Combination of a single family of color (red, pink, magenta, purple). The exclusivity use of a single shade of any of these will produce a dull, flat effect.

b) Complementary colors

Combination of two colors which are on opposite side of the color wheel. To be successful the value of these colors must be the same.

c) Analogous - complementary

Combination of a dominant color family with accents of similar value but complementary colors. A thin strand of green will make a red even redder.

Les noeuds Rya

- Une technique de tapis -

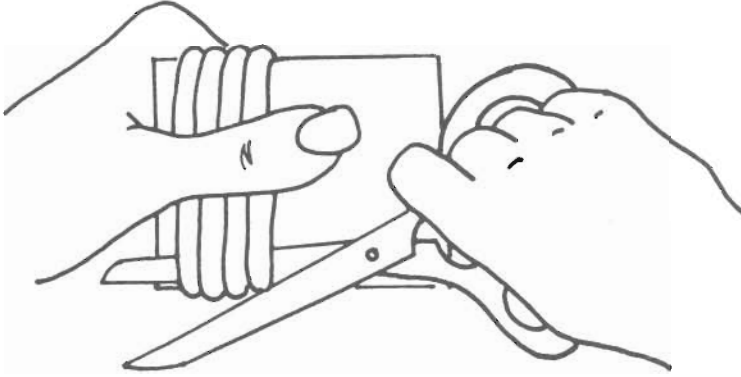

Fig. 55

La texture et la hauteur des fils du tapis peuvent être changées en utilisant différentes dimensions de carton.

Préparez le fil de liaison en enroulant un fil fin autour d'un carton de $2\frac{1}{2}$ " (6 cm) de largeur. (Fig. 55)

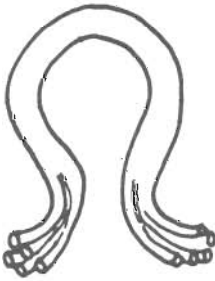

Fig. 56

Plusieurs brins de couleurs différentes peuvent être utilisés pour composer chaque noeud. (Fig. 56) Tissez 4 ou 5 rangs de toile entre chaque rang de noeuds. Tirez chaque noeud en les serrant contre la dernière trame passée. (Fig. 57)

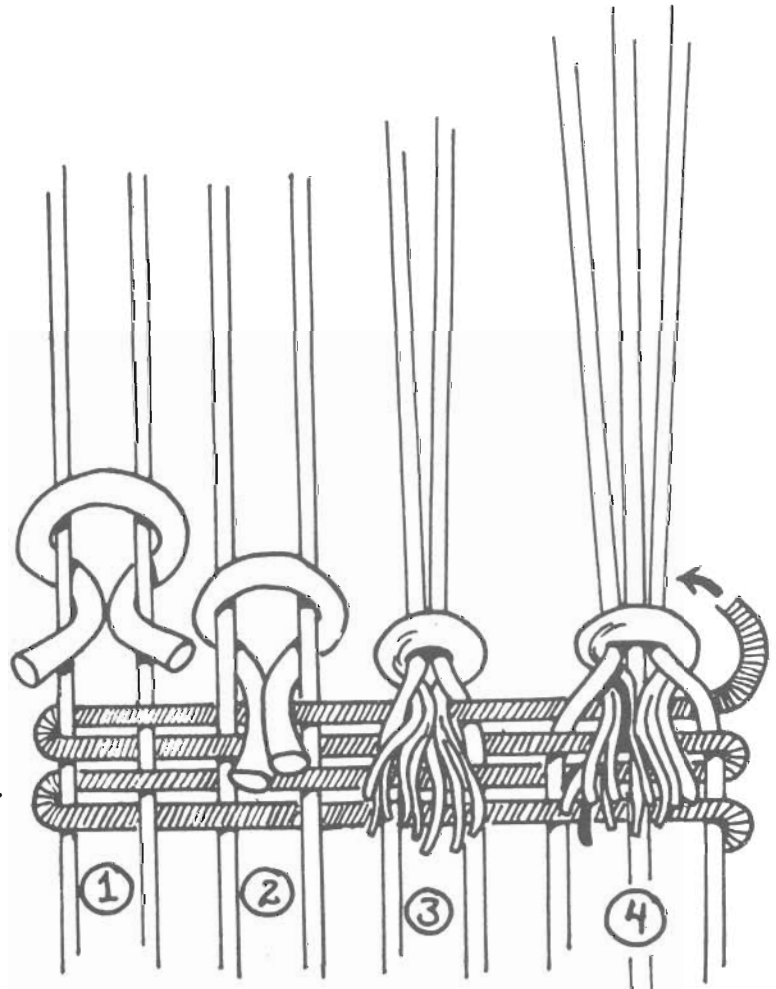

Fig. 57

Rya knots

- A rug technique -

Texture and height of pile can be varied by using different size cards.

Prepare filler by wrapping fine yarn around a $2\frac{1}{2}$ " (6 cm) card. (Fig. 55)

Several different colors of yarn should be used for each knot. (Fig. 56)

Weave 4 or 5 rows of tabby between each row of knots. Pull each knot down tightly against the weft. (Fig. 57)

Noeud turc non coupé

Avec plusieurs laines de couleurs et grosseurs différentes, préparez 80" (2 mètres) de fils de trame. Prenez tous ces fils ensemble de façon à avoir un seul gros fil de brins mélangés. Faites alors un papillon avec ce gros fil. (Fig. 58)

Avant de commencer à boucler le fil, il faut faire quatre à cinq rangs de toile. La moitié du dernier rang seulement doit être faite avec le fil que vous souderez par la suite.

Maintenant, sans faire aucune ouverture, placez un crayon ou une tige de bois ronde sur les fils de chaîne.

1) Passez le papillon par-dessus le crayon et autour du premier fil de chaîne. (Pour faire une boucle complète, il faut compter passer autour de deux fils de chaîne.) (Fig. 58)

2) Amenez le papillon vers la droite. (Fig. 59)

3) Passez le papillon autour du second fil de chaîne. Tirez-le vers la droite, puis sous l'autre bout du crayon. Amenez alors le papillon vers la gauche pour le placer directement sous la boucle. Tirez et serrez le fil afin de compléter le noeud. (Fig. 60)

Passez maintenant la trame au-dessus du crayon et recommencez un deuxième noeud. (Fig. 61)

Lorsque le rang de noeuds est terminé, retirez le crayon et tirez en serrant chaque noeud vers la trame. Tissez trois à quatre rangs de toile entre chaque rang de noeuds. Nouez le prochain rang de droite à gauche, en faisant le tour des fils par en avant du fil de chaîne afin de former chaque moitié de noeud.

Uncut pile - Turkish knot

Prepare 80" (2 meters) of weft consisting of several colors and weights of yarn. Place these together as though they were the strands of one piece of yarn. Gather into a butterfly. (Fig. 58)

Precede the knots of the uncut pile with 4 to 5 rows of tabby. At least half of the last row should be made with the weft you plan to use for the uncut pile.

Place a pencil or dowel on top of the warp threads (neither shed is open).

1) Bring the butterfly up over the pencil and around the first warp thread. (Two warp threads are used to tie each complete knot.) (Fig. 58)

2) Pull butterfly to the right. (Fig. 59)

3) Wrap butterfly around the second warp. Pull to the right and under the end of the pencil. Swing the butterfly to the left so that it is directly below the knot. Pull tightly to complete knot. (Fig. 60)

Bring the weft up over the pencil and start the second knot. (Fig. 61)

When the row is finished, pull out the pencil and pull each knot down against the weft. Weave 3 to 4 rows of tabby (using the original weft) between each row of knots. Tie the next row from right to left, using instead a frontward "C" to form each half of each knot.

Noeud turc non coupé

- Une technique de tapis -

Uncut pile - Turkish knot

- A rug technique -

Faites un retour derrière le premier fil de chaîne en formant un "C" renversé.

Tirez vers la droite →

Fig. 59

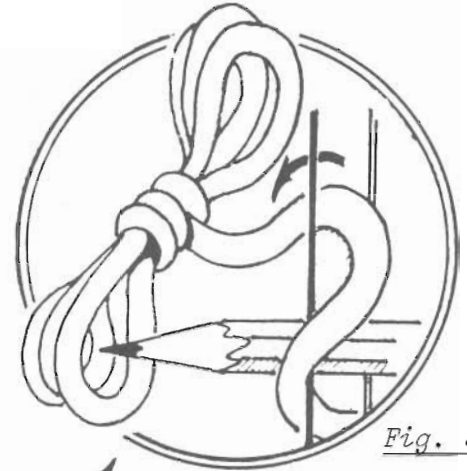

Fig. 58

Tirez le papillon autour du deuxième fil de chaîne et sous le crayon.

Make a backward "C" around the first warp.

Pull to right.

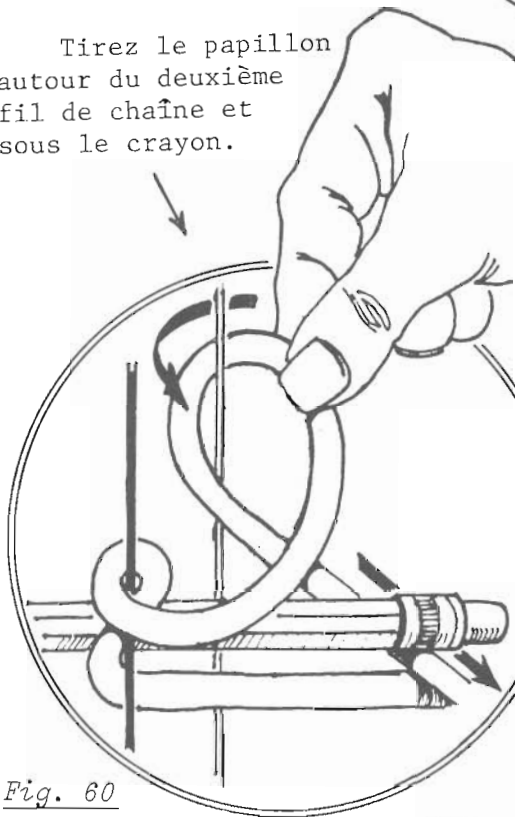

Fig. 60

← Pull butterfly around the second warp and under the pencil

Complete knot, start of second.

Le premier noeud terminé, vous commencez le second →

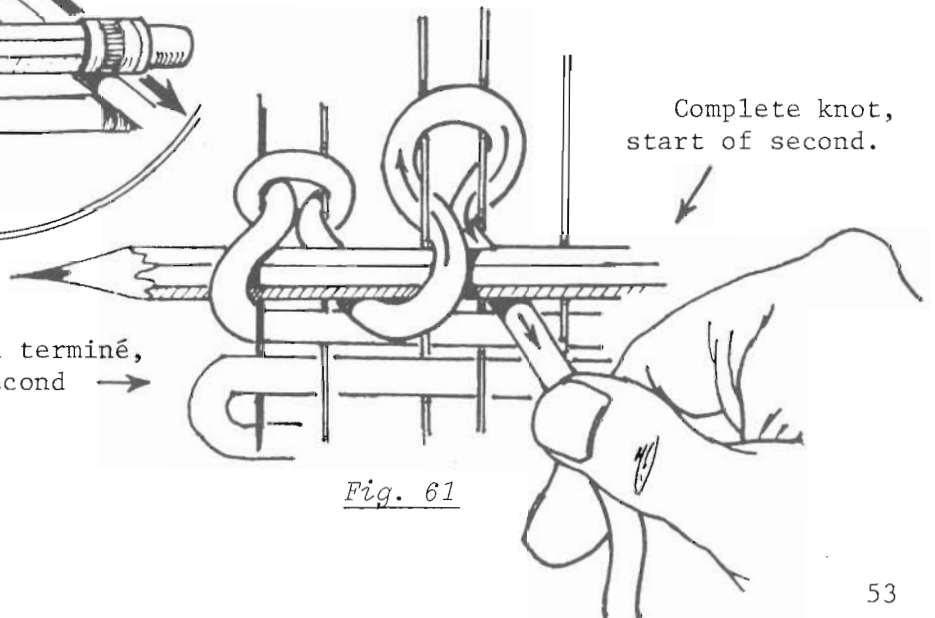

Fig. 61

Fig. 62