

Diplômée en 2021 d'un DNSEP Design en Transition (EESAB site de Brest) après des études en Histoire et Sciences Politiques, je décris ma pratique comme étant narrative et transdisciplinaire à la croisée des sciences sociales, de l'art et du design.

À l'aide d'une méthodologie mêlant l'observation, l'enquête de terrain et la collection d'objets, de données et de témoignages, je mets en scène des histoires du vivant, des histoires communes mais aussi des mondes imaginés se traduisant par la création d'outils d'observations poétiques aidant à la compréhension des données récoltées.

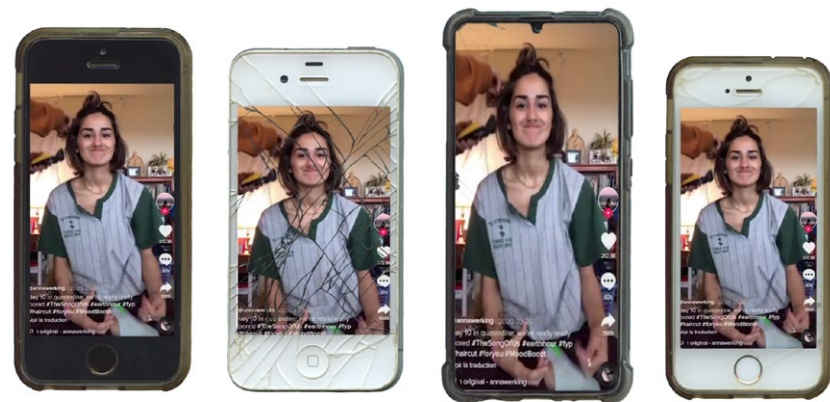
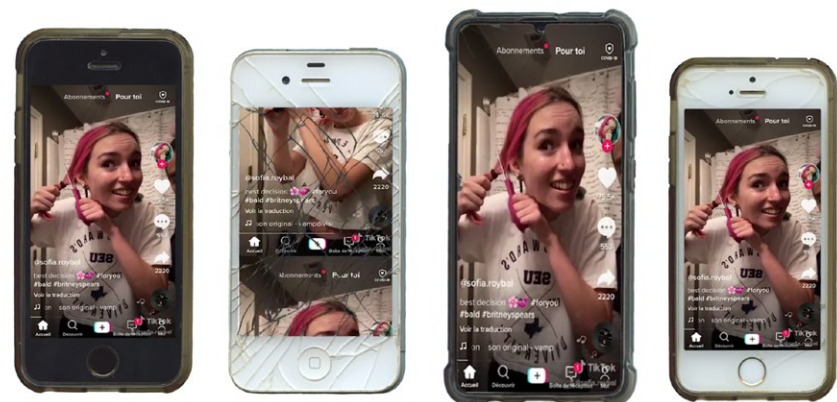
Ces réalisations aident à apporter une autre grille de lecture à des données qui pourraient être transcrites uniquement à l'écrit ou par chiffres, mais qui ne seraient pas forcément lisibles ou compréhensibles par tou·te·s.

Ainsi, dans mon projet de diplôme je me suis intéressée aux cheveux, de manière générale, afin d'en faire ressortir la multitude de lectures que l'on peut apporter à un thème donné. Les cheveux pouvant être un déchet comme un souvenir physique précieux, un objet de dégoût comme de désir, mais aussi une source d'histoire, de récits et de rituels.

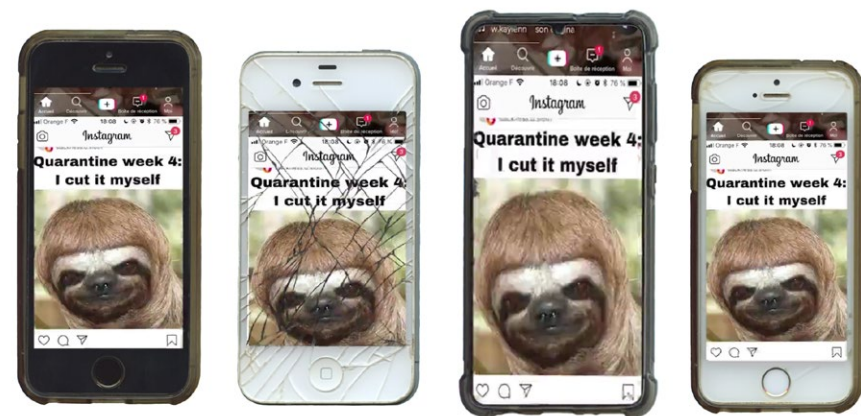
Capillothèque, collection 108 feuilles en verre et cheveux
200cm x 120cm
DNSEP, 2021
© Antoine Lamenech

DANS LA BOUCLE

Dans la boucle est un projet réalisé lors du premier confinement de mars 2020.

Il est le résultat d'une intense procrastination sur les réseaux sociaux et est aussi le témoin de ce que j'ai pu y voir de manière internationale sur toutes les plateformes : une fois libéré du regard des autres mais aussi sous la contrainte d'un coiffeur fermé alors qu'on reste connecté via ZOOM, les cheveux se sont coupés, les crânes se sont rasés et les couleurs ont changé.

DIALOGUES CAPILLAIRES

Une collection de témoignages concernant nos relations avec nos cheveux, allant de la peur, à l'amour, de rituels spécifiques à des croyances et normes variant selon notre génération, notre culture, notre genre et éducation.

Sous diverses formes ; vidéos, sons, photos, écrits

C'est peut être un peu con comme réflexion mais j'ai peur de me recouper les cheveux du type « carré assez court » ou même plus courts, comme j'avais avant.

Par peur de ne pas assumer de m'habiller de manière plus négligée comme je le fais souvent.

C'est comme si la part de féminité que mes cheveux avaient me permettait de ne pas me maquiller ou de me supercomme un petit garçon.

Et en enlevant cette partie de moi, j'aurais peur de ne plus pouvoir le faire.

– B.

Mon copain avait les cheveux longs, très longs.

Quand il les a coupés, sa mère a gardé la tresse (plus de 20 cm).

Quelques années après j'avais coupé très courts mes longs cheveux et donné la tresse à sa mère également.

– J.

Je me suis rasée la tête il y a quelques jours et j'ai gardé mes cheveux dans un sac, du coup, est-ce que ça t'intéresse ?

– L.

J'entends toujours dire que j'ai de magnifiques cheveux, surtout venant de ma mère et que ce serait du gâchis de les couper.

J'ai développé une espèce de phobie du coiffeur et je n'y suis pas allée pendant 8 ans.

Je me coupais les pointes moi même, comme ça j'avais le contrôle.

– B.

Au Maroc, une fois par semaine on va au Hamam pour prendre soin de ses cheveux et les préparer aux soins.

On dit que « La moitié de la beauté de la femme, c'est les cheveux ».

Ils doivent être beaux, forts et doux.

Même une fois âgées, les femmes continuent de prendre soin de leurs cheveux et les coiffent en grandes tresses pour les protéger.

– I.

Ma mère s'est coupée les cheveux après son mariage, mais elle a gardé sa très grande tresse.

Il n'est pas concevable pour elle de la jeter.

Elle gardait aussi mes cheveux dans une boîte à chaque fois qu'elle me coupait les cheveux.

– I.

J'ai voulu couper mes longs cheveux, ma coiffeuse m'a quand même demandé plusieurs fois si j'étais sûre de mon choix.

« Est-ce que tu es sûre ? Est-ce que tu en as parlé à ta mère ? »

– I.

J'ai gardé ma très longue tresse, je ne me voyais pas la jeter et ma mère ne voulait pas. Elle n'aime pas mes cheveux courts et ne me parlent plus de mes cheveux.

Elle me disait aussi souvent de ne jamais laisser de cheveux à terre, ou au hamam car des gens mal intentionnés pourraient me jeter un sort s'il mettait la main sur mes cheveux.

Les liens entre sorcellerie et les cheveux sont très présents au Maroc.

– I.

Quand j'étais petite je ne voulais pas qu'on touche à mes cheveux.

Personne ne devait les couper, sauf moi.

J'ai dû aller chez un coiffeur pour discuter et il délivrait des certificats de premières coupes, comme un petit diplôme.

– C.

J'ai gardé une mèche de cheveux après m'être rasée une partie du crâne suite à une rupture amoureuse.

– M.D.

Quand j'ai quelque chose sur le cœur, j'attends toujours de m'être exprimée envers la personne concernée avant de me couper les pointes de cheveux.

Comme ça, je reprend à zéro et le négatif s'en va avec la coupe.

– M.P.

En grande période de stress je m'arrache les poils des sourcils et j'ai peur de bientôt passer aux cheveux

– M.A.

Je laissais pousser par habitude mes cheveux jusqu'aux reins et je suis déjà restée plus de trois ans sans aller chez le coiffeur.

Puis un jour, j'ai tout coupé au carré.

La coupe de mes cheveux de manière drastique c'est un peu comme un passage à une autre période dans ma vie.

Et aussi, un peu pour embêter ma mère.

– M.M.

La première fois que j'ai dû lui couper les cheveux, j'ai voulu en conserver la moitié, ça me faisait mal de jeter une partie de lui.

Ceux-ci je les ai toujours, dans une petite boîte. Elle n'est pas mise en évidence, mais quand je l'ouvre j'ai toujours de l'émotion vis-à-vis de ces morceaux de lui et de ce moment.

Les autres je les conserve en sachet à chaque coupe.

– C.

La « coupeuse de cheveux » a gardé une mèche de mes cheveux, c'est une amie de longue date.

Mais c'est drôle car moi je n'avais aucun attachement à ces cheveux morts.

Ma mère n'a jamais gardé mes cheveux d'ailleurs.

– O.

J'ai une amie qui a fait une chimio et elle est venue se faire couper les cheveux chez moi avant de les perdre.

Son amie couturière lui a proposé de faire un fichu avec ses cheveux, pour avoir un bandeau avec une frange faite de ses propres cheveux.

Elle a gardé ses cheveux après la coupe mais ça ne s'est pas fait car mon amie malade n'était pas forcément à l'aise avec l'idée au final.

– P. Coiffeur

DIALOGUES CAPILLAIRES

NOLWENN ET YACOUBA

Un film court sur un rituel familial. Chaque mois, alors que leur fille est à la garderie, Nolwenn et Yakouba s'assoient un après-midi entier, discutent et regardent des films pendant que Nolwenn prend soin et reprend les tresses de Yakouba. C'est un moment spécial qu'ils passent à deux, un rituel de soin et de communication.

Vidéo 5'00

CAPILLOTHÈQUE

Au travers d'une récolte de cheveux et de données chez plusieurs coiffeurs, un outil en est ressorti :

la *capillothèque* permettant à la fois d'être un objet de contemplation des cheveux récoltés au travers de leurs multitudes de couleurs, mais aussi grâce à leur catégorisation précise, un objet de lecture générale de la clientèle d'un coiffeur.

Collection de 108 fioles en verre et cheveux humains
200cm x 120cm
DNSEP, 2021
© Gauthier Sybillat

TALISMANS

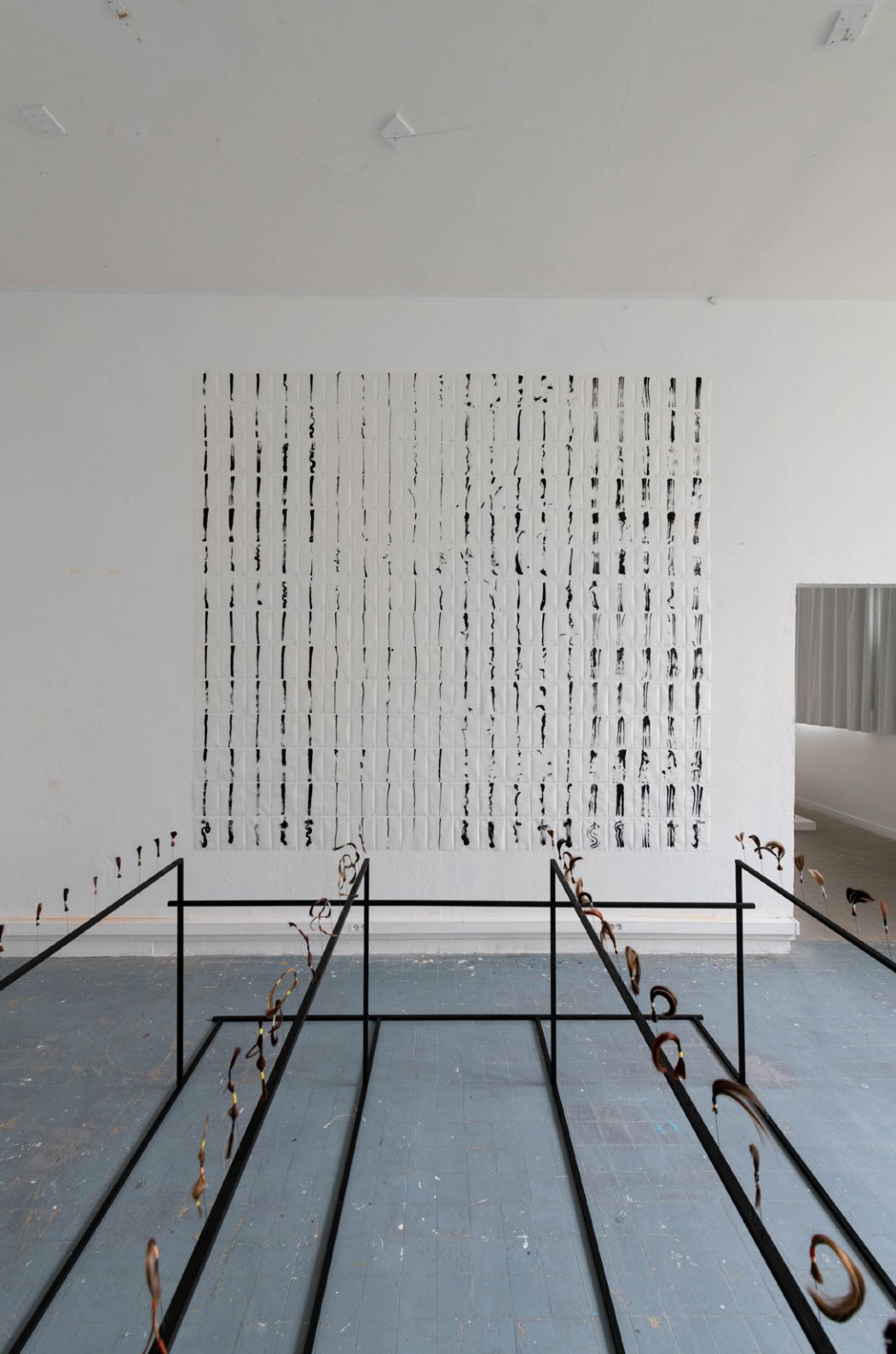
*Collection de 14 séries de talismans
280 traces sur papier de riz*

Talismans est un projet regroupant une collection de dons de cheveux que j'ai reçus, ces dons étaient accompagnés des témoignages et histoires de vies. Chaque collection regroupe quatre talismans plus ou moins identiques, réalisés de manière rituelle.

Avec chaque talisman est réalisée une série de tracés à l'encre noire afin de mettre en avant une autre manière de garder une trace de nos cheveux en dehors de la tresse oubliée dans une boîte au grenier.

Cheveux humains, fils de laine, tiges en acier.
Talismans montés sur bois de pin, encre de chine
240cm x 200cm x 100cm
© Gauthier Sybillat

Papier de riz et encre de chine
300 cm x 240 cm
© Gauthier Sybillat

EN UN SOUFFLE

PINCEAU

Les cheveux collectés des coiffeurs et particuliers dont la longueur le permettait ont été réuni pour la réalisation d'un pinceau géant venant rassembler cette collection et témoignages en un objet symbolique.

Réalisation permettant de laisser une trace commune.

Bois rouge exotique,
bois de chêne tourné,
cheveux humains
80cm
©N.Richter

EN UN SOUFFLE

IZUMI

En un souffle est un travail réalisé en collaboration avec l'artiste Izumi Kohama, artiste et calligraphe dont la pratique inclue la réalisation de cercles ensō. Cercles suivant un rituel précis.

Les rituels de ses performances artistiques font écho aux rituels nous liant à nos cheveux.

Cette collaboration performative ramène l'artiste et le pinceau en une seule entité, en un souffle Izumi vient réaliser un cercle laissant une trace commune, regroupant toutes les histoires individuelles en une seule et unique.

Vue de DNSEP
Pinceau cheveux, vidéo
© Gauthier Sybillat

NATACHA RICHTER

Designer - Artiste

CONTACT

Natacha Richter
Travaille et vit à Brest, France
Mail : natacha.richter@outlook.com

Téléphone : +33607417703
Web : natacharichter.com
Instagram : natacharichter_

E D U C A T I O N

- 2019-2021 DNSEP option «Design en transition» obtenu avec les félicitations du jury, École Européenne Supérieur d'Art de Bretagne, Brest, FR
- 2016-2019 DNA Design, École Européenne Supérieur d'Art de Bretagne, Brest, FR
- 2014-2015 Échange Erasmus, Internationaler Studiengang Politikmanagement, Hochschule Bremen, DE
- 2011- 2014 Licence Sciences Politiques et Histoire, Université Rennes II & Rennes I, Rennes, FR

W O R K S H O P & S T A G E S

- 2020 **Ile d'Ouessant, Bretagne, Salle ESKAL, FR**
Workshop avec Atelier Bivouac / EESAB
Création en groupe du jardin et espace concert de la salle ESKAL avec l'aide des insulaires et de leurs dons (plantes endémiques, bois de jardin ...etc.)
- 2020 **Concarneau, Bretagne, Station de biologie marine et Marinarium, FR**
Workshop Biomimétisme avec L'EESAB, Guillian Graves (designer) et Michka Mélo (bioingénieur) ainsi que les chercheurs de la station marine

2019

Brest, Bretagne, EESAB, FR

Workshop Design de la contestation, avec Xavier Moulin, Julien Masson, Morwena Novion

Londres, Mandrake Hotel, UK

Assistante de la curatrice Maguelone Marcenac
Événements artistiques (expositions, artistes en résidence, théâtre immersif, performances)
Missions de scénographie, réception des artistes, création de dossiers d'artistes et inventaires

E X P O S I T I O N S

2021

Et si demain..., collective, Les Abords, Brest, FR

Plein Soleil, collective, Musée National de la Marine, Brest, FR

Langage à tous les étages, collective, Atelier Brèche, Brest, FR

D I V E R S

2021

Professeure remplaçante non titulaire en Arts Plastiques, collège de La Fontaine Blanche, Plougastel-Daoulas, FR

2020

Édition collective, *Xylolalie*, 15 ex. avec Maryse Cuzon, Marie-Michèle Lucas, Suzanne Maubian, Jordan Christian, Nesrine Mouelhi

2011-2013

Bénévole à l'AFEV, Association pour la lutte contre les inégalités, Rennes, FR