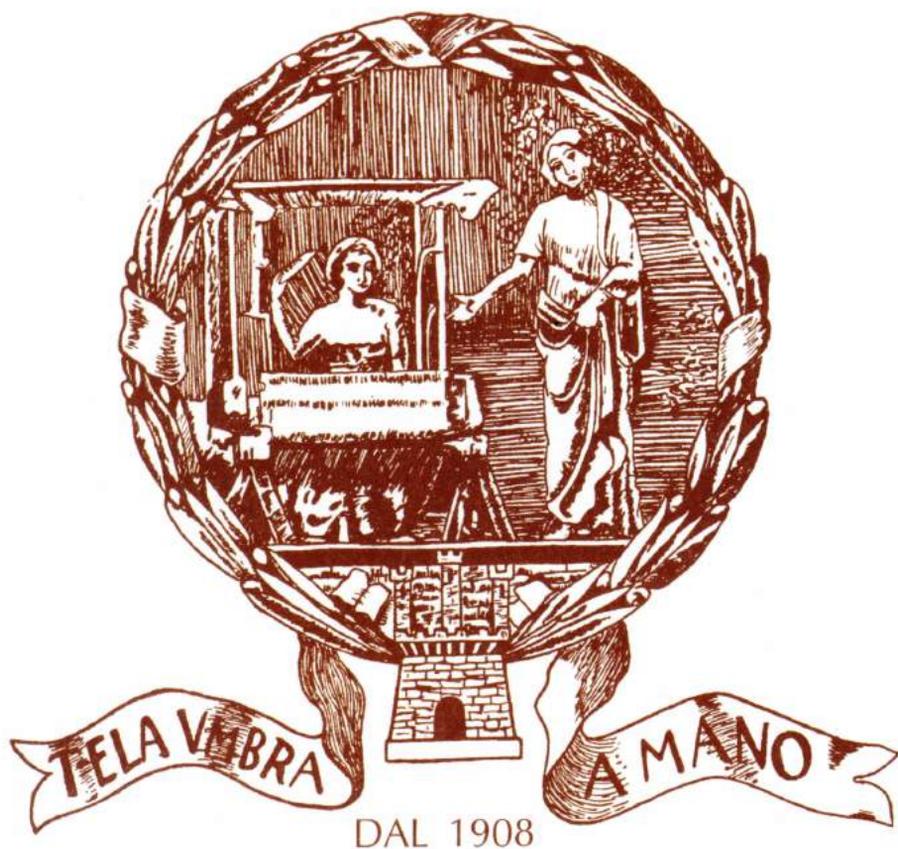

DAL 1908

Tela Umbra

LINI TESSUTI
A MANO

DAL 1908

Tela Umbra

LINI TESSUTI A MANO

Via S. Antonio, 3 - 06012 CITTÀ DI CASTELLO - PG - ITALIA

Il Laboratorio Tela Umbra fu fondato nel lontano 1908 per iniziativa di Leopoldo Franchetti e della sua giovane moglie americana Alice Hallgarten. Questa, dotata di un energico carattere e di un profondo spirito umanitario, non appena giunta a Città di Castello, nel 1900, cominciò ad interessarsi delle tristi condizioni di miseria e di arretratezza culturale in cui versavano le famiglie dei coloni della sua tenuta e delle persone meno abbienti della città.

Superando la pratica inefficace della tradizionale beneficenza, cominciò ad operare con costante impegno nei settori dell'istruzione, della formazione e qualificazione al lavoro. Intendeva infatti contribuire al miglioramento del livello di vita nelle campagne anche conservando le culture artigianali di tradizione popolare, tra cui l'antica arte della tessitura con telai a mano.

Alice Franchetti si era resa conto infatti del pericolo che correva la tessitura artigianale di fronte alle nuove tecniche dei telai meccanici che avevano già invaso l'Europa e gli Stati Uniti industrializzati. Fu Lei quindi che per prima prese l'iniziativa di difendere il prodotto artigianale rispetto a quello standardizzato, aggiungendo una motivazione di carattere sociale.

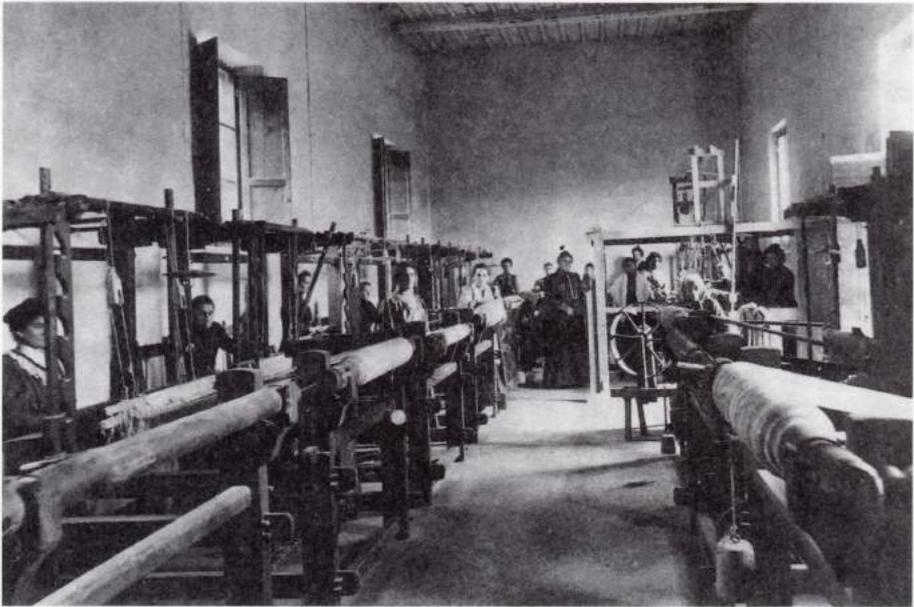
Infatti durante alcune visite compiute nelle case coloniche nella sua tenuta,

HISTORY

The Tela Umbra Laboratory was founded in 1908 by Leopoldo Franchetti and his young American wife Alice Hallgarten. When Alice arrived in Città di Castello in 1900, she immediately became aware of the terrible poverty and cultural underdevelopment of the families on her estate and those in the town. Her profound humanitarian spirit together with her enormous energy enabled her to overcome the inefficient practices of traditional charity and to take an active part in raising the standard of living in the countryside without sacrificing the arts and crafts of popular traditions.

She threw all her energy into education and the preparation of qualified workers at the same time conserving the ancient art of fabric weaving. She realised that hand looms were in danger of extinction because of the rapid growth of the new mechanical looms that had already invaded industrialised Europe and the United States. While visiting the farmhouses on her land, Alice had, in fact, noticed that in almost every one of them there was at least a rudimentary loom and that the women were able to make enough cloth to meet the family's needs.

She therefore decided to set up a project which would create qualified weavers

Sala del laboratorio (1908) / The laboratory hall (1908)

History

Tessitrice al lavoro (2006) / Weaver at work (2006)

aveva avuto modo di notare che in quasi tutte le case esisteva un telaio e che le donne erano in grado di tessere le tele necessarie al fabbisogno familiare. Pensando quindi di avvalersi di queste capacità, progettò un processo collettivo di qualificazione, sviluppo e commercializzazione e il 1° Maggio 1908 dette inizio all'attività del Laboratorio di Tela Umbra, dotandolo di mezzi, attrezzature e materie prime.

Oggi Tela Umbra continua la sua attività, conservando le testimonianze del passato in una reale raccolta d'arte e mantenendo i metodi di lavoro di un laboratorio dove si esercitano e si affinano particolari abilità manuali e si esprimono capacità creative rivolte al rafforzamento dell'attività produttiva nell'intento di commercializzare e vendere un prodotto ritenuto *unico* nel suo genere in Italia e all'estero.

who could benefit economically from this traditional form of handcraft. On 1st May, 1908 the textile laboratory of Tela Umbra was established complete with raw materials and all the necessary equipment. Tela Umbra is still active today conserving the past by using the same methods as those used in the original laboratory where creative capacity and manual ability go hand in hand to produce a work of art that is unique in its kind both in Italy and abroad.

I Baroni Alice e Leopoldo Franchetti / Baron Leopoldo Franchetti and Alice

La tessitura umbra, alla quale si ricollega anche la tradizione artigianale del Laboratorio Tela Umbra, costituisce certamente una delle espressioni artistiche più prestigiose. Essa deriva da una consuetudine e da un ordine antico che si tramandano secondo un preciso rituale le cui origini si perdono nel tempo. Le tele umbre più antiche si affermano tra l'XI e il XII secolo e sono documentate dalla produzione delle caratteristiche "tovaglie perugine", realizzate con decorazioni blu indaco ed una scrupolosa bicromia. Queste produzioni non sono esclusive dell'area perugina in quanto si ritrovano anche nelle Marche, nel Lazio e in parte della Toscana e presentano motivi decorativi ispirati al mondo classico antico o a quello medioevale, con cervi, grifi, leoni, uccelli o con castelli, alberi e motivi geometrici.

Nei secoli XIV e XV la produzione tessile umbra conobbe un forte impulso e si diffuse in tutta Europa come è documentato dall'iconografia delle opere pittoriche di grandi artisti del Rinascimento. Dopo un periodo di decadenza nell'800 si ebbe una nuova ripresa dovuta in particolare ad alcune donne progressiste che si resero promotrici del recupero e della valorizzazione delle più autentiche espressioni artigianali del passato.

*Frammento di tessuto umbro con leoni affrontati
Fragment of an Umbrian fabric with lions*

Textile production in Umbria, which is tied to the handcraft traditions of the Tela Umbra laboratory, is one of the region's most prestigious artistic expressions. It derives from customs and an ancient order handed down through the ages according to a precise ritual the origins of which are lost in time. The oldest textiles go back to the 11th and 12th centuries characterised by the well-known "tovaglie perugine" (Perugian tablecloths) which were decorated in indigo blue with a scrupulous "bicromia" (overlapping of two similar colours). These are not exclusive to the Perugian area since they have also been found in the Marches, Latium and partly in Tuscany with decorative motives inspired by the classical and medieval worlds which include deer, griffins, lions, birds, as well as castles, trees and geometric patterns. In the 14th and 15th centuries Umbrian textile production was well-known all over Europe as can be seen by the iconography in paintings of great Renaissance artists. After a period of decline there is a revival in the 19th century brought about by the initiatives of a few progressive women who revalue and promote this authentic expression of handcraft from the past.

Tessuto operato con motivo di base delle "tovaglie perugine", a occhio di pernice e resta, tipo 208

Fabric with basic pattern of "tovaglie-perugine", birds-eye, and fish-bone, type 208

TELA UMBRA E LA SUA PRODUZIONE

Il Laboratorio Tela Umbra oggi si trova ancora nel palazzo storico Alberti Tomassini, al centro della città, a pochi passi dalla piazza principale, e tutto funziona ancora come agli inizi del secolo scorso, con l'intento di tutelare una produzione realizzata esclusivamente a mano.

Lo stridore delle carrucole di legno ed i colpi secchi cadenzati del pettine scandiscono ancora il tempo di un lavoro difficile e laborioso eseguito da donne assidue e tenaci che garantiscono la realizzazione di tele rare e preziose. Dai tessuti un po' ruvidi e grossolani dei primi anni di attività, si è passati infatti a tele eseguite con filati di puro lino di Fiandra e d'Irlanda, sottili e delicati, però sempre con procedimenti esclusivamente artigianali. Le produzioni di Tela Umbra propongono ancora oggi gli stessi motivi e i disegni originali del periodo rinascimentale, eseguiti secondo una sapiente gestione delle operazioni da parte delle tessitrici.

Esse hanno saputo mantenere viva una secolare tradizione artigianale, rinnovandola costantemente e garantendo ancora oggi la creazione di tessuti di grande pregio, apprezzati da un pubblico sempre più ampio. La continua ricerca di rigore e bellezza formale, affiancata da filati di prima qualità, rappresenta

TELA UMBRA PRODUCTION

The Tela Umbra Laboratory still operates in the historical building Alberto Tomassini in the centre of town just a few steps away from the main piazza. Everything works as it did at the beginning of last century so that these precious handmade products can be appreciated today. One can still hear the screeching of wooden pulleys and the distinct sound of wood against wood in harmony with the comb; the rhythm of a laborious and difficult occupation carried out by diligent women who guarantee the creation of rare, valuable cloth. The procedure is still traditional but the cloth is now finer and more delicate than the first rather coarse fabrics because of the use of pure linen threads from Flanders and Ireland. Patterns and original designs are still taken from the Renaissance period but they are constantly being updated by the weavers themselves who manage all the operations in the creation of these valuable fabrics that are now appreciated by an ever-increasing public. The distinctive quality of Tela Umbra products can be seen in their rigorous formal beauty which is highlighted by the finest quality threads. These include tablecloths, towels, rugs, curtains and centrepieces created using the ancient techniques and patterns of brocade, quadruccio umbro (Umbrian small square) and bird's

Tipo 300 classico / type 300 classical

Tipo 157 "spolinato" / type 157 "spolinato" technique (woven flower)

TELA UMBRA E LA SUA PRODUZIONE

il segno distintivo del Laboratorio Tela Umbra e dei suoi prodotti, quali tovaglie, asciugamani, tappeti, tende e centri-tavola realizzati secondo le antiche tecniche dello spolinato, del quadruccio umbro e dell'occhio di pernice.

Opere che intrecciano in una trama di nostalgica poesia moduli decorativi ispirati a tempi e luoghi diversi e per questo capaci di soddisfare in pieno il gusto estetico di chi, tra le proposte più moderne, ricerca le tangibili testimonianze dell'*unicità*. Creazioni ideali per essere possedute da chi vuole assegnare alla loro rara bellezza un messaggio di qualità e di certezza che rappresentino un dono veramente esclusivo. Tele di così alto pregio non possono nascere da una lavorazione di serie: ciascuna di esse è il frutto del sapere personale e dell'esperienza delle tessitrici, che assicurano una produzione artigianale di qualità unica nel genere in Italia, con dei manufatti che rappresentano quanto di meglio possa esistere oggi nel mercato mondiale.

Le foto che seguono illustrano alcuni tipi di tele oggi prodotte da Tela Umbra:

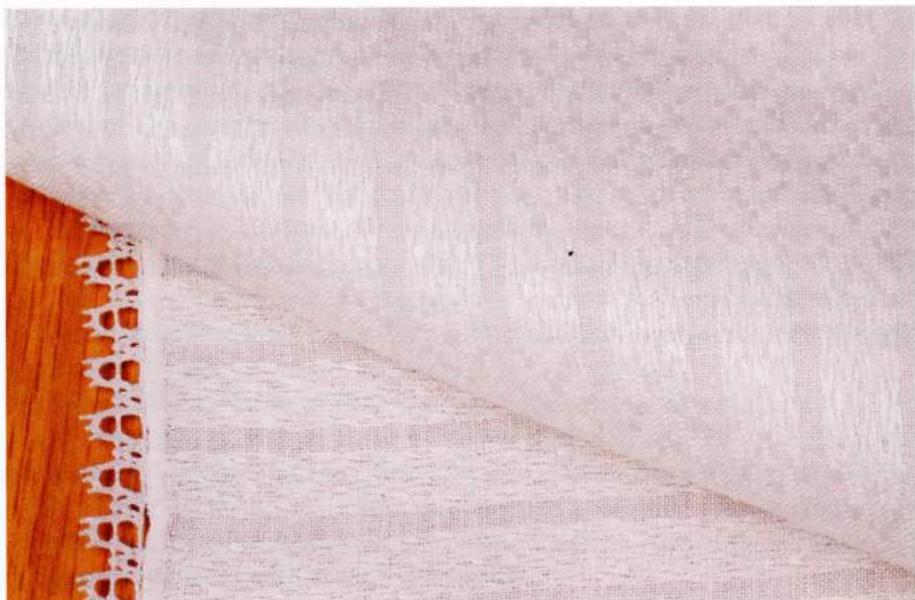
Tipo 301 asciugamano / Type 301 towels

eye; unique objects from the past woven with poetic nostalgia. These are really exclusive gifts for those who appreciate rare beauty. Such cloth of high quality cannot come from assembly line production. Each piece is the fruit of the personal knowledge and experience accumulated by the weavers who thus guarantee quality handicraft unique in its kind not only in Italy but all over the world.

The following photographs show various types of cloth produced by Tela Umbra today:

Tipo 309 "quadrucio umbro" / Type 309 "quadrucio umbro"

Tipo 11/A classico / Type 11/A classical

Tipo 314 disegno "Maria" / Type 314 "Maria" design

1: Tipo 208 / Type 208

2: Tipo 301 F.N. / Type 301 F.N.

3: Tipo 309 quadruccio umbro / Type 309 quadruccio umbro

4: Tipo 11/A F.N. / Type 11/A F.N.

Tipo 314 disegno "Berretti" / Type 314 "Berretti" design

IL FILO DELLA MEMORIA: La Collezione Tessile di Tela Umbra.

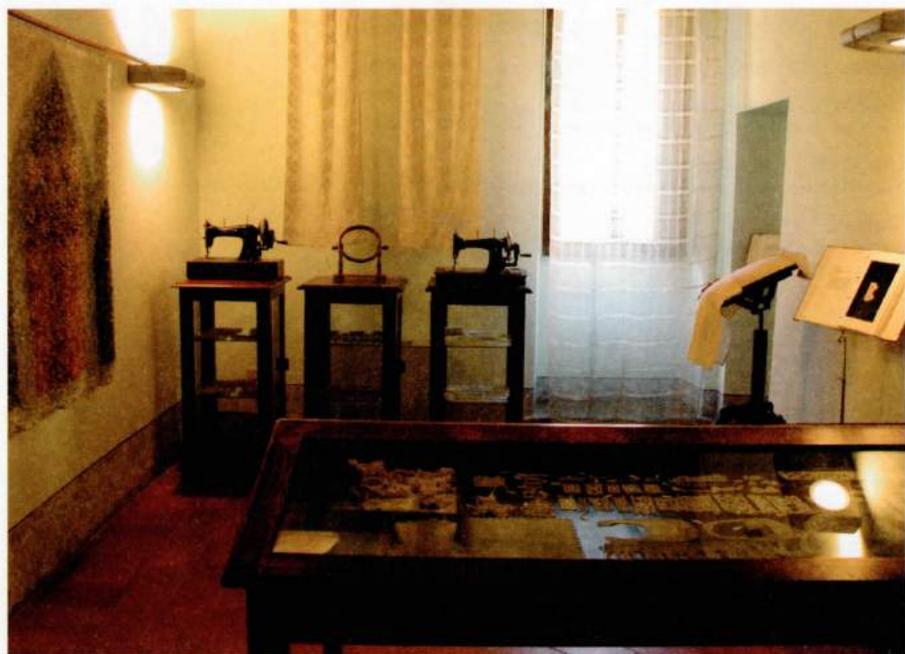
Voluta fortemente dalla Regione dell'Umbria e dal Comune di Città di Castello, la realizzazione di questo vero e proprio museo rappresenta la testimonianza viva dell'impegno profuso in un progetto che vuole sia documentare una realtà artigianale nei suoi vari aspetti, sia offrire, a quanti ricercano nell'ambiente umbro, nella sua storia e nelle sue radici, motivazioni per una indagine ed una riscoperta creativa che possa aprire anche opportunità di lavoro, per la tutela dei valori artistici e culturali tramandatici. La Collezione Tessile è situata al secondo piano dell'antico palazzo Tamassini e si snoda per 9 sale sapientemente sistemate ed ordinate. Durante la sua visita non si può fare a meno di subire il fascino di un percorso culturale intenso e vivo, che si presenta attraverso prestigiose creazioni tessili, filati, telai d'epoca, trine, merletti e strumenti di vario genere per la tessitura. Uno spazio particolare è stato destinato ad accogliere quella che poteva essere un'aula tipo delle scuole elementari fondate da Alice e Leopoldo Franchetti alla Montesca e a Rovigliano. Qui infatti sono esposti vecchi banchi di scuola, calamai, strumenti didattici e tanti altri oggetti che raccontano di uno straordinario connubio nato tra l'innovativo metodo educativo della Montessori e l'intenso impegno sociale di Alice Hallgarten.

THE THREAD OF MEMORY: the Textile Collection of Tela Umbra.

This museum was established by the Regional Government of Umbria and the Comune of Città di Castello in order to give life to an on-going project of documenting the handicraft tradition in this area. The main objectives are to motivate research and creative rediscovery that lead to job opportunities regarding the protection of the artistic and cultural values that have been handed down to us. The Collection occupies nine rooms on the second floor of the historical Tomassini building. It is an intense and fascinating cultural journey that takes us past prestigious textile creations, yarns, historical looms, lace and various kinds of weaving instruments. There is also a special room set up as an elementary school classroom resembling the ones founded by Alice and Leopold Franchetti in Montesca and Rovigliano. Here you can wander around old school desks with their inkpots and examine teaching aids and many other objects that bear witness to an extraordinary union between Montessori's innovative teaching methods and Alice Hallgarten's intense social commitment.

Sala Collezione Tessile / The Textile Collection

Sala Collezione Tessile / The Textile Collection

NOTIZIE UTILI

Il Laboratorio Tela Umbra, svolge, anche su richiesta, la seguente attività:

- Visite guidate alla Collezione Tessile e al Laboratorio
- La realizzazione di tovaglie, tende, tappeti, asciugamani e centri tavola

Il Laboratorio di Tela Umbra e la Collezione Tessile si possono visitare tutti i giorni, incluse le domeniche e i festivi (chiuso il lunedì pomeriggio) dalle ore:

da Aprile a Ottobre	10.30 - 12.30 / 15.30 - 18.30
da Novembre a Marzo	10.30 - 12.30 / 15.30 - 18.00

USEFUL INFORMATION

The Tela Umbra Laboratory carries out the following activities on request

- Guided visits of the Textile Collection and the Laboratory
- Tablecloths, curtains, rugs, towels and centre-pieces made to order

The Tela Umbra Laboratory is open on weekdays (except Monday)

from April to October	10.30 - 12.30 / 15.30 - 18.30
from November to March	10.30 - 12.30 / 15.30 - 18.00

Ingresso/Admission

Intero / Full charge	€ 3,50
Ridotto A / Concession A <i>provenienti da altri musei/From other museums</i>	€ 2,50
Ridotto B / Concession B <i>Ultra 60enni/Over 60 - Gruppi di 15 unità/Groups of 15 people - Bambini dai 6 a 14 anni/Children from 6 to 14</i>	€ 2,00
Gratuito / Free <i>Bambini sotto i 6 anni/Children under 6</i>	

*I prezzi dei biglietti sono riferiti al 2014 e potranno subire variazioni
The price of tickets refer to 2014 and are subject to variation.*

Per Informazioni, ordinazioni e prenotazioni:

scrivere a: "Laboratorio Tela Umbra" - Via S. Antonio, 3 - 06012 Città di Castello (PG)

o telefonare al numero: +39 075 8554337 - Fax: +39 075 8524042

E-mail: info@telaumbra.it - web: www.telaumbra.it

For information, orders and bookings please write to:

"Laboratorio Tela Umbra" - Via S. Antonio, 3 - 06012 Città di Castello (PG)

Telephone number: +39 075 8554337 - Fax number: +39 075 8524042

E-mail: info@telaumbra.it - web: www.telaumbra.it

*I contenuti di questo opuscolo sono di
proprietà di Tela Umbra soc.coop.
e ne è vietata la riproduzione, anche parziale,
senza autorizzazione.*

*Le foto sono state fornite da:
Massimiliano Prioli, Pasquale Sgaravizzi, Marco Tortoioli e Archivio Tela Umbra*

Finito di stampare nel mese di dicembre 2014 dalla Poligraf s.r.l., Città di Castello (PG)

