

MODE : LE DÉFILÉ COMME PERFORMANCE ARTISTIQUE

Bibliographie sélective

Gala nautique des artistes de Paris, piscine Molitor 1932 / Agence Mondial
Bibliothèque nationale de France, Département des Estampes et de la photographie [EI-13 (2949)]

L'art et la mode forment depuis quelques décennies un tandem complémentaire. En 1965, Yves Saint-Laurent inspiré par Mondrian crée une robe devenue depuis emblématique. Mais l'influence de l'art s'incarne aujourd'hui dans des créations percutantes d'où émane une émotion fondée sur le message politique qui l'a inspiré ; les créations d'Hussein Chalayan en sont un bel exemple.

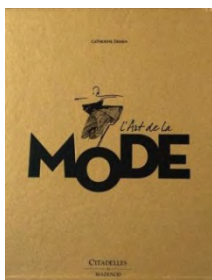
Depuis l'avènement du prêt-à-porter, le défilé de mode est devenu le point culminant du lancement des collections. En effet, la plupart des griffes de luxe ne font pas de publicité à proprement parler. La présentation des collections se révèle donc d'une importance capitale. Certains opteront pour une présentation solennelle et majestueuse devant un parterre trié sur le volet, tel Azzedine Alaïa. Quand d'autres proposent de véritables shows où en quelques minutes le spectateur doit s'imprégner de l'esprit du créateur, être transporté et rêver. Chaque « défilé-spectacle » est l'occasion d'expérimenter une nouvelle manière de mettre en scène les vêtements et celui/celle qui les porte, créant ainsi une atmosphère, une attitude, une nouvelle démarche.

Ces nouvelles formes de présentation se sont ébauchées au cours du XXème siècle. Le mannequin fait son apparition dans les années 20. Auparavant, les maisons de couture parisienne faisaient encore poser les ouvrières ou les vendeuses devant les photographes. Dans les années 60 et 70, les défilés deviennent de plus en plus étonnants avec des collections futuristes totalement coupées du passé (Courrège, Paco Rabanne). Des mannequins de diverses origines font leur apparition, notamment chez Yves Saint-Laurent, très attaché à proposer des canons de beauté variés. Puis au cours des années 80, les scénographies les plus folles voient le jour (Jean-Paul Gaultier), les défilés ont lieu dans des espaces de plus en plus surprenants (bâtiments industriels, garages, bibliothèques...). Enfin, en 1989 Martin Margiela dans un geste fondateur - qui rappelle les *Anthropométries* d'Yves Klein - propose le premier défilé flirtant avec la performance artistique. Lors de cette présentation une toile immaculée est tendue au sol, les mannequins aux socques préalablement enduites de peinture fraîche marchent dessus. Ce tissu sera alors récupéré et réutilisé dans la collection suivante. Depuis, Alexander Mc Queen a offert de véritables défilés-performances où les mannequins dansent et défilent jusqu'à épuisement (Printemps-Eté 2004), en un hommage aux danseurs-marathoniens du film *On achève bien les chevaux* de Sidney Pollack.

Au-delà de la mise en valeur des vêtements, le défilé est désormais le moyen pour les créateurs de proposer une immersion dans leur univers artistique et rejoint ainsi le domaine du spectacle vivant (danse, art de la performance, happening, etc.).

Cette bibliographie sélective propose des ouvrages principalement accessibles en bibliothèque du Haut-de-Jardin. Elle est accompagnée d'une présentation en salle F.

Pour une première approche

Örmen, Catherine

L'art de la mode. Paris : Citadelles & Mazenod, 2015. 622 p.

Salle F – Art – [746.92 ORME a]

Cet ouvrage très complet retrace l'évolution de la mode et des costumes à travers le prisme des sciences sociales, économiques, esthétiques et techniques. Un document qui permet de comprendre comment l'histoire de la mode accompagne et traduit les changements majeurs de notre société occidentale.

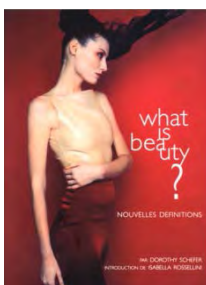
Gasparina, Jill

L'art contemporain et la mode. Paris : Éd. Cercle d'art, 2007. 124 p.

Salle F – Art – [746.920 4 GASP a]

L'auteur essaie de décrypter la collaboration entre le champ de la mode et celui de l'art. En effet, de nos jours les artistes mettent en scène des défilés, les galeries et musées exposent les créateurs de mode. Des échanges riches et parfois complexes qui reflètent les questions symboliques et économiques de notre époque.

Schefer, Dorothy

What is beauty ? : définitions actuelles. Paris : Assouline, 1997. 154 p.

Salle F – Art – [746.920 4 SCHE w]

La notion de beauté a beaucoup été interrogée et/ou déconstruite depuis le début des années 2000, notamment dans les domaines de l'art et de la mode. L'auteur choisit ainsi de donner la parole à ceux qui proposent ces nouveaux paradigmes, les photographes. Ces derniers sont amenés à exposer leur vision de la beauté, parfois évolutive, complexe et souvent controversée.

Jaeger, Anne-Celine

La mode par ceux qui la font. Paris : Thames & Hudson, 2009. 272 p.

Salle F – Art – [746.922 A m]

Vingt-cinq entretiens de personnalités : des créateurs tels Dries Van Noten, des responsables de grandes chaînes comme H&M ou Uniqlo, des stylistes photo, des rédacteurs de presse, ... qui par leur expérience et leurs conseils permettent de comprendre comment le monde de la mode fonctionne.

Quelques repères sur la mode et sa relation à l'art :

Ascoli, Marc (dir.)

Trois siècles de mode : fashion forward : [exposition, Paris, Musée des arts décoratifs, 7 avril-14 août 2016] ; [catalogue sous la direction de Marc Ascoli]. Paris : Musée des arts décoratifs, DL 2016. 279 p.

Salle F – Art – [746.920 9 ASCO t]

Callan, Georgina O'Hara

The Thames and Hudson dictionary of fashion and fashion designers. London : Thames and Hudson, 2008. 296 p.

Salle F – Art – [746.920 3 CALL d]

Coleman, Elizabeth Ann

The opulent era : fashions of Worth, Doucet and Pingat : [exhibition, Brooklyn museum, Brooklyn, December 1, 1989 - February 26, 1990]. New York : Brooklyn museum, 1989. 208 p.

Salle F – Art – [746.922 A 6]

Goldberg, RoseLee
La performance, du futurisme à nos jours. Londres ; Paris : Thames & Hudson, 2012. 256 p.
Salle F – Art – [709.040 74 GOLD p]

Grumbach, Didier
Histoire de la Mode. Conférence publique donnée le 24 janvier 2015 à l'Institut français de la mode.
Disponible à l'écoute sur le site de l'IFM : <http://www.ifm-paris.com/fr/ifm/mode-luxe-design/conferences-publiques/podcasts/item/95155-histoire-de-la-mode.html>
(consulté le 22/07/2016)

Noisette, Philippe
Danse contemporaine. Paris : Flammarion, 2010. 255 p.
Salle F – Art – [792.809 NOIS d]
Contient : « Les liaisons dangereuses : danse et mode » p. 176

Örmen, Catherine
L'art de la mode. Paris : Citadelles & Mazenod, 2015. 622 p.
Salle F – Art – [746.92 ORME a]

Pavis, Patrice
Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain. Paris : A. Colin, 2014. 293 p.
Salle F – Art – [792.03 PAVI d]

Remaury, Bruno ; Kamitsis, Lydia (dir.)
Dictionnaire international de la mode... Paris : Éd. du Regard, 2004. 623 p.
Salle F – Art – [746.920 3 REMA d]

Saillard, Olivier ; Zazzo, Anne (dir.)
Paris Haute Couture, Paris, Skira, novembre 2012, 287 p.
Magasins – 2012-342194

Schefer, Dorothy
What is beauty ? : définitions actuelles. Paris : Assouline, 1997. 154 p.
Salle F – Art – [746.920 4 SCHE w]

Schwartzman, Madeline
See yourself sensing: redefining human perception. London : Black dog publ., 2011. 190 p.
Salle F – Art – [709.040 74 SCHW s]

Le mannequin : de la femme qui marche aux stars des podiums

« La journée d'un mannequin ». *Figaro-Modes*, février 1904, p. 14-19
Disponible sur Gallica : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6560877c>

Agence France-Presse
La mode 1966-68. Paris : Agence France-Presse, 1966-1968. 46 fotogr. neg. : n. et b.
Ressources électroniques sur place – Catalogue général –
<http://gallicaintramuros.bnf.fr/ark:/12148/btv1b27000899>

Blum, Dilys E.
Shocking ! : the art and fashion of Elsa Schiaparelli. New Haven : Yale University press, 2003. 320 p.
Salle F – Art – [746.922 SCHI 6]

Bott, Danièle
Thierry Mugler : galaxie glamour. Paris : Ramsay, 2010. 205 p.
Salle F – Art – [746.922 MUGL g]

Evans, Caroline
The mechanical smile : modernism and the first fashion shows in France and America, 1900-1929. New Haven : Yale University Press, 2013.
Salle F – Art – [746.920 904 EVAN m]

Kerlau, Yann

Les secrets de la mode. Paris : Perrin 2013. 438 p.

Magasin – 2013-48906

Contient : « Le jour où Worth inventa le défilé de mode », p. 15 et « L'invention de la publicité : Elsa Schiaparelli » p. 124

Klein, William, réalisateur

Qui êtes-vous Polly Maggoo ? Images animées. Issy-les-Moulineaux : ARTE France développement, 2006. 2h10
Salle P (type de place audiovisuelle) – NUMAV-409578

Saillard, Olivier (dir.)

Fashion mix : mode d'ici, créateurs d'ailleurs : exposition, Paris, Musée de l'histoire de l'immigration, 8 décembre 2014-31 mai 2015 ; organisée en collaboration avec le Palais Galliera-Musée de la mode de la Ville de Paris
Salle F – Art – [746.920 9 SAIL 6 f]

Contient : « Quelques repères pour une histoire du mannequin » par Sylvie Lécallier, p. 161

Le défilé de mode, un art du spectacle

« Comment le défilé de mode est devenu un art vivant ? ». *L'Influx*, le webzine de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Disponible en ligne sur : <http://www.linflux.com/2010/comment-le-defile-de-mode-est-devenu-un-art-vivant/>
(consulté le 18/07/2016)

Showtime : le défilé de mode : [exposition, Paris], Musée Galliera, 3 mars-30 juillet 2006. Paris : Paris musées, impr. 2006. 285 p.

Magasin – 2006-68132

Altman, Robert, réalisateur

Prêt-à-porter. Images animées. Burbank, Calif. : Buena vista home entertainment, 1996. 2 h 08

Salle P (type de place audiovisuelle) – NUMAV-83470

Harriet Worsley

100 idées qui ont transformé la mode. Paris : Seuil, octobre 2011, 215 p.

Magasin – 2011-266587

Contient : « Quand la mode devient spectacle », p. 92

Jaeger, Anne-Celine

La mode par ceux qui la font. Paris : Thames & Hudson, 2009. 272 p.

Salle F – Art – [746.922 A m]

Contient : « Les Passeurs », interview de Alexandre de Betak organisateur et producteur de défilés, p. 178

Morgan, Jan

« Le défilé de mode : spectaculaire décor à corps ». *Sociétés & Représentations*, janvier 2011, 31, p. 125

Salle J – Philosophie, histoire, sciences de l'homme [SOCIO Soci erep]

Ressources électroniques sur place – Bases de données - *Cairn*

Prigent, Loïc, réalisateur

Le jour d'avant. Images animées. Paris : ARTE France développement, 2011. 4 DVD. 4h

Salle P (type de place audiovisuelle) – [VDVD-63912]

Le jour d'avant. Images animées. Paris : ARTE France développement, 2011. 8 DVD. 8h

Salle P (type de place audiovisuelle) – [VDVD-67930]

Le testament d'Alexander McQueen. Images animées. Paris : ARTE France développement, 2011. 58 min.
(en commande)

Saillard, Olivier (dir.)

Histoire idéale de la mode contemporaine : les plus beaux défilés de 1971 à nos jours : exposition, Paris, les Arts décoratifs, années 1970-1980, 31 mars-10 octobre 2010 et années 1980-2000, 24 novembre 2010-8 mai 2011.

Paris : Textuel, 2009. 445 p.

Salle F – Art – [746.920 905 HIST 6]

Thiébaud Dromard
« Le vrai coût des défilés ». *Challenges*, 352, 4 juillet 2013, p. 22
Salle D – Droit, économie, politique [PRISME Chal]

Art et mode, une fusion créatrice

Art – Fashion : B'96 : exhibition, New York, Guggenheim museum SoHo, March 12-June 8, 1997 / Biennale di Firenze ; curators, Germano Celant, Ingrid Sischy, Pandora Tabatabai Asbaghi. New York : Distributed art pub. ; Milan : Skira, 1997. 350 p.
Salle F – Art – [746.920 4 ART 6]

Fashion and art collusion : Britain creates. London : Booth Clibborn, 2012. 141, [30] p.-[9] posters + 1 CD-ROM
Salle F – Art – [746.92 FASH]

Beccaria, Marcella (dir.)
Vanessa Beecroft : performances 1993-2003 : exhibition, Castello di Rivoli Museo d'arte contemporanea, October 8, 2003-January 25, 2004, Kunsthalle Bielefeld, May 9, 2004-August 29, 2004. Milano : Skira, 2003. 453 p.
Salle F – Art – [709.204 BEEC 6]

Les Belges : une histoire de mode inattendue : exposition, Bozar, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles du 5 juin au 13 septembre 2015 ; Didier Vervaeren, Florence Müller, Nele Bernheim ... et al. Tielt : Uitgeverij Lannoo ; Bruxelles : Bozar Books, 2015. 248 p.
Salle H – Art – [CR BE.7 MUSE]
Contient : « Mode & Art, la paradoxe de l'autonomie » par Erwins Jans p. 179

Bétard, Daphné
« Où va la mode ? Art contemporain, performance ou objet de consommation jetable... ». *Beaux-arts magazine*, 383 mai 2016, p. 98-105
Salle F – Art – [ART Beau]

Brand, Jan ; Teunissen, José (dir.)
Fashion and imagination : about clothes and art. Arnhem : ArtEZ Press, 2009. 413 p.
Salle F – Art – [746.920 4 FASH]

Gasparina, Jill
L'art contemporain et la mode. Paris : Éd. Cercle d'art, 2007. 124 p.
Salle F – Art – [746.920 4 GASP a]

Lachowsky, Michèle ; Müller, Florence ; Hollanders-Favart, Dominique (dir.)
Mode & art 1960-1990 : Palais des beaux-arts, Bruxelles, 29 septembre 1995 - 7 janvier 1996, Musée d'art contemporain de Montréal, 27 septembre 1996 - 6 janvier 1997. Exposition organisée par la Société des expositions du Palais des beaux-arts, Bruxelles et par le Musée d'art contemporain de Montréal. Bruxelles : Société des expositions du Palais des beaux-arts, 1995. 158 p.
Salle F – Art – [746.920 4 LACH m]

Rioux, Christophe
« La beauté du geste : art, artisanat et industries créatives ». *Mode de recherche*, 18, juin 2012, p. 64-67
Salle D – Droit, économie, politique [PRISME Mode derec]

La fonction de l'art contemporain dans le luxe. Conférence publique donnée le 29 novembre 2011 à l'Institut français de la mode.
Disponible à l'écoute sur le site de l'IFM : <http://www.ifm-paris.com/fr/ifm/mode-luxe-design/conferences-publiques/podcasts/item/707-la-fonction-de-lart-contemporain-dans-le-luxe.html>
(consulté le 22/07/2016)

Rocamora, Agnès ; Smelik, Anneke (dir.)
Thinking through fashion : a guide to key theorists. London : I.B. Tauris, 2016. 310 p.
Salle F – Art – [746.920 9 ROCA t]
Contient : « Judith Butler : Fashion & performativity » par Elizabeth Wissinger p. 285

Welters, Linda ; Lillethun, Abby (dir.)
The fashion reader. Oxford : Berg, 2007. 456 p.
Salle F – Art – [746.92 WELT f]

Contient « Fashion and Art » p. 253 et « Fashion and the media » p. 275

Wilcox, Claire (dir.)
Radical fashion. Londres : V&A publ., 2001. 145 p.
Salle F – Art – [746.920 905 WILC r]

La célébration et la mise en scène de la mode et des défilés

Les créateurs

Les Belges : une histoire de mode inattendue : exposition, Bozar, Palais des Beaux-Arts, Bruxelles du 5 juin au 13 septembre 2015 ; Didier Vervaeren, Florence Müller, Nele Bernheim ... et al.. Tielt : Uitgeverij Lannoo ; Bruxelles : Bozar Books, 2015. 248 p.
Salle H – Art – [CR BE.7 MUSE]
Contient : « Ecole Martin Margiela » par Anne-Françoise Moyson p. 111

Hussein Chalayan : exhibition Groninger museum, Groningen, from April 17 to September 4, 2005 ; essays Caroline Evans... et al. ; photography Chris Moore, Marcus Tomlinson. Rotterdam : NAI publ., 2005. 191 p.
Salle F – Art – [746.922 CHAL 6]

Hussein Chalayan. New York : Rizzoli, 201. 276 p.
Salle F – Art – [746.922 CHAL r]

Bolton, Andrew
Alexander McQueen : savage beauty. New York : Metropolitan Museum of Art ; New Haven, Conn. : Distributed by Yale University Press, 2011. 240 p.
Salle F – Art – [746.922 MCQU 6]

Chamberlain, Vassi
« Marc Jacobs par lui-même ». *L'Officiel de la couture et de la mode de Paris*, 1005, mai 2016
Salle F – Art – [ART Offi]

Deloffre, Claude (dir.)
Thierry Mugler : fashion fetish fantasy. London : Thames and Hudson, 1998. 191 p.
Salle F – Art – [746.922 MUGL t]

Goude, Jean-Paul
Tout Goude. Paris : la Martinière, 2005. 347 p.
Salle F – Art – [746.922 GOUD t]

Jones, Terry (dir.)
Rei Kawakubo ; curated by Terry Jones ; German translation by Henriette Zeltner, French translation by Jacques Bossier, Spanish translation by Gemma Deza
Salle F – Art – [746.922 KAWA r]

Kamitsis, Lydia ; Balut, Pierre-Yves (dir.)
Paco Rabanne : exposition, Marseille, Musée de la mode, 9 juin-17 septembre 1995. Marseille : Musées de Marseille, 1995. 119 p.
Salle F – Art – [746.922 RABA 6]

Loriot, Thierry-Maxime (dir.)
La planète mode de Jean-Paul Gaultier : de la rue aux étoiles : exposition, Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 17 juin-2 octobre 2011, Dallas, Dallas Museum of art, 13 novembre 2011-12 février 2012, San Francisco, Fine arts museums of San Francisco, 24 mars-19 août 2012, Madrid, Fundación Mapfre-Instituto de cultura, 26 septembre-18 novembre 2012, Rotterdam, Kunsthall, 9 février-12 mai 2013. Paris : La Martinière ; Montréal : Musée des beaux-arts de Montréal, 2011. 422 p.
Salle F – Art – [746.922 GAUL 6 p]

Müller, Florence ; Chenoune, Farid (dir.)
Yves Saint Laurent: [exposition, Paris, Petit Palais-Musée des beaux-arts de la Ville de Paris, 11 mars-29 août 2010]. Paris : Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent : La Martinière, 2010. 385 p.
Salle F – Art – [746.922 SAIN 6]

Prigent, Loïc
« Souvenirs couture : Hubert de Givenchy commente l'exposition Haute Couture présentée à l'Hôtel de Ville de Paris ». *Vogue*, 935, mars 2013
Salle F – Art – [ART Vogu]

Saillard, Olivier (dir.)
Sonia Rykiel exhibition. Paris : les Arts décoratifs, 2008. 677 p.
Salle F – Art – [746.922 RYKI 6 s]

Takada, Kenzo
Kenzo. New York : Rizzoli International, 2010. 296 p.
Salle F – Art – [746.922 TAKA k]

Yedgar, Ariella ; Alison, Jane (dir.)
The house of Viktor & Rolf : exhibition, Barberian art gallery, Londres, 18 June-21 Septembre 2008 ; Caroline Evans and Susannah Frankel ; ed. by Jane Alison and Ariella Yedgar. London : Merrell Publishers, 2008. 255 p.
Salle F – Art – [746.922 VIKT h]

La valorisation, les photographes

Chic Clicks : creativity and commerce in contemporary fashion photography : exhibition, Institute of contemporary art, Boston, Jan. 23-May 5, 2002 and the Fotomuseum Winterthur, June 15-Aug. 18, 2002. Ostfildern-Ruit : Hatje Cantz ; Boston : Institute of Contemporary Art, 2002. Pagination multiple.
Salle F – Art – [779.06 CHIC 6]

Juergen Teller : Do you know what I mean : exposition Fondation Cartier pour l'art contemporain, [Paris, 4 mars-28 mai 2006]. Paris : Fondation Cartier, 2006. n. p.
Salle F – Art – [770.92 TELL 6]

Chermayeff, Catherine
Fashion : les nouvelles tendances de la photo de mode. Paris : La Martinière, 2000. 97 p.
Salle F – Art – [779.06 CHER f]

Cotton, Charlotte
Imperfect beauty : the making of contemporary fashion photographs. London : Victoria & Albert Museum, 2000. 157 p.
Salle F – Art – [779.05 COTT i]

Dray, Nathalie
« Body double : rencontre avec les photographes Inez Van Lamsweerde et Vinoodh Matadin ». *Vogue*, 921, octobre 2011, p. 368-375
Salle F – Art – [ART Vogu]

Geczy, Adam ; Karaminas, Vicki
Fashion's double : representations of fashion in painting, photography and film. London : Bloomsbury Academic, 2016. XXII-150 p.
Salle F – Art – [746.920 4 GECZ f]

Hall-Duncan, Nancy
Histoire de la photographie de mode. Paris : Chêne, 1987. 240 p.
Salle F – Art – [779.06 HALL h]

Kismaric, Susan ; Respini, Eva (dir.)
Fashioning fiction in photography since 1990 : exhibition, New York, Museum of modern art, April 16-June 28, 2004. New York : Museum of modern art, 2004. 144 p.
Salle F – Art – [779.06 FASH 6]

Shinkle, Eugénie (dir.)

Fashion as photograph : viewing and reviewing images of fashion. London : I. B. Tauris, 2008. XII-243 p.-[16] p. de pl.

Salle F – Art – [779.06 SHIN f]

Quelques ressources en ligne

First View

<http://www.firstview.com/> (consulté le 08/07/2016)

Voir la partie « Fashion shows » où l'on peut consulter de nombreux visuels de défilés de mode dont certains créateurs cités dans cette bibliographie (Hussein Chalayan, Alexander Mc Queen, Martin Margiela...)

Musées

Victoria & Albert Museum. Londres

<http://www.vam.ac.uk/> (consulté le 18/07/2016)

Blog du musée : <http://www.vam.ac.uk/blog/section/research-department>

ModeMuseum (Anvers, Belgique)

<http://www.momu.be/fr.html> (consulté le 18/07/2016)

Musée des arts décoratifs (Paris)

Site du musée des arts décoratifs

<http://www.lesartsdecoratifs.fr/> (consulté le 18/07/2016)

Palais Galliera (Paris)

Site du musée de la mode de la ville de Paris

<http://www.palaisgalliera.paris.fr/> (consulté le 22/07/2016)

Cité de la mode et du design (Paris)

Les docks - Cité de la Mode et du Design

<http://www.citemodedesign.fr/> (consulté le 22/07/2016)

Enseignement, recherche

Institut Français de la mode

<http://www.ifm-paris.com/> (consulté le 22/07/2016)

Voir la partie « sources bibliographiques » et la partie consacrée à la revue « Mode de recherche »

Fashion in Antwerp

<http://www.fashioninantwerp.be/fr> (consulté le 22/07/2016)

Version française du site consacré à la mode à Anvers (Belgique).