

Mélie Jouassin - Chargée de mission d'inspection Histoire des arts
& Béatrice Jaffré - Chargée de coordination de la formation Histoire des arts

POINTS DE VUE ET RENOUVELLEMENT DES APPROCHES DU CORPS FÉMININ : P. POIRET, YSL, VIVIENNE WESTWOOD ET JP GAULTIER

Man Ray, *Coco Chanel*, 1935. Photographie noir et blanc.

Gabrielle Chanel (1883-1971)

« L'argent, ça n'a pas été autre chose que la liberté. C'est une grande liberté d'avoir de l'argent. »

Paul Poiret et Gabrielle Chanel : la libération du corps de la femme.

- 1906 : Paul Poiret invente une silhouette féminine révolutionnaire plus souple et inspirée du Directoire au XVIIIe siècle. Le marquage se fait sous la poitrine et non plus à la taille.
- Poiret et Chanel ont en commun Paul Iribe, talentueux designer et illustrateur qui dessinera la plupart des catalogues de Poiret et sera l'amant de Chanel pour laquelle il confectionnera des bijoux.

Le look androgyne : pantalons et costumes pour femmes

- 1909 : Paul Poiret confectionne des pantalons inspirés des ballets russes.
- 1910 : Chanel porte des pantalons de yatching et se ballade, dans des pantalons fluides et larges, dans la station de Deauville.
- Années 30 : Chanel lance la mode du « pyjama de plage » et on parle alors d'un troisième sexe : ce pantalon allie « la coupe nette et simple et assure la décence et le confort » du côté masculin mais aussi « la qualité du tissu, ses jolis dessins, ses gais coloris, son air de grâce et de coquetterie » qui renvoie au côté féminin.
- 1930 : La star de cinéma, Marlene Dietrich contribue à promouvoir cette mode androgyne à travers les films de Josef von Sternberg (*L'Ange bleu*, 1930).
- 1966 : Yves Saint Laurent crée le smoking pour femme : *smoking Rive gauche*.
- 1970 : l'androgynie se mani-

feste à travers les looks des années 70 (mouvement hippie) et le glam rock de David Bowie et Marc Bolan.

Les dessous au-dessus

- 1976 : Vivienne Westwood ouvre sa boutique SEX, avec Norma McLaren (manager des sex pistols) dans le quartier de Chelsea et propulse ainsi la mode punk. Dès 1982, les dessous passent dessus : soutien-gorges en satin cousus sur les robes.
- 1983 : Jean-Paul Gaultier s'intéresse au corset et, en 1990 développe une collection autour de cette pièce. Il signe les costumes de scène de son amie Madonna dans « Blond Ambition tour ».

EN BREF ! QUE DIRE DE CHANEL AUX ÉLÈVES ?

- Gabrielle Chanel est orpheline, sa mère est morte jeune.
- En 1895, son père l'abandonne ainsi que ses 4 frères et sœurs. Chanel entretiendra longtemps la légende selon laquelle elle aurait passé la suite de son enfance dans un orphelinat religieux, en Corrèze. En réalité, dès 1896, elle est employée comme domestique chez sa tante en Auvergne.
- En 1903, elle est à Moulins et travaille dans une maison de confection et pousse la chansonnette dans un beuglant. On lui réclame sa chanson fétiche « Qui qu'a vu Coco dans le Trocadero ? » qui lui donnera son surnom de Coco.
- Elle vit quelques temps, sous la protection d'Étienne Balsan. Puis, elle vit une grande passion avec Arthur Edward Capel, dit Boy, qui la convainc de se lancer dans la mode. Il la soutiendra financièrement dans ses débuts difficiles.
- En 1916, Chanel dirige un atelier de 300 ouvrières. Dès 1919, elle ouvre sa 3e boutique et collabore avec les artistes de son époque (Cocoteau, Picasso, Diaghilev, Reverdy, etc.)
- Dans les années 1920, Chanel crée le Parfum N° 5 et la petite robe noire.
- En 1939, la maison Chanel ferme et, l'année suivante, Chanel intègre les renseignements nazis pour faire libérer son neveu. Activité trouble qui la mènera à l'exil en Suisse et lui fera craindre les pires conséquences pour des faits d'« intelligence avec l'ennemi » finalement abandonnés.
- 1956, Chanel sort le Tailleur et revient ainsi sur le devant de la scène.
- Chanel meurt en 1971. La maison n'a jamais fermé et, de 1983 à 2019, elle a été dirigée par Karl Lagerfeld.

RESSOURCES SUR LA MODE EN GÉNÉRAL

- Ouvrages généraux : Harriet Worsley, *100 idées qui ont transformé la mode*, Seuil, 2011 ; *Tout sur la mode. Panorama des mouvements et des chefs-d'œuvre*, Flammarion, 2013 ; *Une histoire de la mode au Palais Galliera*, Paris Musées, 2021.

- Documentaires de Loïc Prigent : chaîne youtube [Filming Fashion](#) ; *Dessins de mode. Karl Lagerfeld, Christian Dior, Yves Saint Laurent*, 2018 ; *Jean-Paul Gaultier travaille*, Arte, 2015 ; *Qu'est-ce que la Haute-couture ?*, Arte, 2016 ; *La mode des années 90*, Arte, 2016.

- Ouvrages d'Olivier Saillard (sélection) : *Histoire idéale de la mode contemporaine : les plus beaux défilés de 1971 à nos jours*, 2009 ; *Paris Haute-couture*, 2012 (avec Anne Zazzo) ; *Yves Saint Laurent, 1971 : la collection du scandale* (avec Alexandre Samson et Dominique Veillon), 2015 ; catalogue d'exposition, *Christian Lacroix on fashion*, 2018 (avec Patrick Mauriès).

- Podcasts : Apple podcasts « Histoire de la mode », 24 épisodes, 2020.

RESSOURCES SUR CHANEL

- Catalogue : *Gabrielle Chanel, Manifeste de mode*, catalogue d'exposition, Palais Galliera, Paris Musées, 2020
- Biographie : Henri Gidel, *Coco Chanel*, 2000 (1ère édition).
- Films : Anne Fontaine, *Coco avant Chanel*, 2008 ; Jan Kounen, *Coco Chanel & Igor Stravinsky*, 2009 ; téléfilm de Christian Duguay, *Coco Chanel*, 2008 ; Karl Lagerfeld, *The Return*, 2013 ([film complet sur la chaîne youtube Chanel](#))
- Documentaires : Jean Lauritano, *Les guerres de Coco Chanel*, Arte, 2018 ; Loïc Prigent, *Signé Chanel*, Arte, 2015.
- Podcasts : France Inter « [Le destin de Coco Chanel](#) », 2017 ; France culture « [La vie et le style de Chanel](#) », 2020.

