

Exposition LOUVRE COUTURE

Objets d'art, objets de mode

au Musée du Louvre

(du 24-01-2025 au 21-07-2025)

(un rappel en photos personnelles de la totalité -sauf oubli- des œuvres présentées)

Communiqué de presse :

Le 24 janvier 2025, la mode entre au musée du Louvre avec « LOUVRE COUTURE. Objets d'art, objets de mode ».

L'exposition propose un dialogue saisissant et inédit entre les chefs-d'oeuvre du département des Objets d'art du musée et des pièces marquantes de l'histoire de la mode contemporaine, entre les années 1960 et 2025, de Cristóbal Balenciaga à Iris van Herpen.

Au long d'un parcours au coeur même des collections du musée, sur près de 9 000 mètres carré, c'est une centaine de silhouettes et d'accessoires qui résonnent de manière tour à tour savante, émouvante et poétique, avec l'histoire des arts décoratifs, celle des styles, des métiers d'art et de l'ornement, illustrant les liens très étroits qui unissent la mode à l'art. Autant de prêts remarquables accordés pour la première fois par quarante-cinq maisons et créateurs parmi les plus emblématiques de l'histoire de la mode.

Si nous savons depuis Paul Cézanne que « le Louvre est le livre dans lequel nous apprenons à lire », cette inépuisable source d'inspiration n'a pour autant pas échappé à un monde de la création contemporaine parmi les plus vivants, celui de la mode et de la haute couture. De plus en plus, les études et les monographies consacrées à leurs plus grands noms retracent des généalogies esthétiques qui remettent ces personnalités et leur inspiration dans une perspective historique et artistique. Le rythme n'est pas seulement celui des ruptures, plus ou moins radicales, ni du changement saisonnier : il est aussi celui des échos et des rappels. Les fils qui se tissent entre leur oeuvre et les arts sont presque infinis. L'histoire de l'art telle que la raconte le musée du Louvre, dans la profondeur éclatante et foisonnante de ses collections, fait aussi chatoyer les reflets du goût et du temps. Le musée est un terrain d'influences et de sources sans limite, un si vaste moodboard.

Si paradoxalement, le musée du Louvre ne conserve pas de vêtements à proprement parler, à l'exception des somptueux manteaux de l'ordre du Saint-Esprit restaurés l'année dernière, le vêtement est partout dans ses galeries : d'un bas-relief antique aux peintures du XVIIIe siècle. Au département des Objets d'art, la présence du textile est fondatrice, souvent plus tournée vers les grands décors et les tapisseries que vers le vêtement. Comment le musée et ces objets d'art sont-ils devenus un répertoire de création ?

Comment les collections du Louvre en particulier ont nourri et inspiré les plus grands créateurs de mode et continuent encore de le faire aujourd'hui ? C'est en suscitant ou en soulignant des rapprochements avérés que le Louvre tente cette réponse, avec en mémoire que certaines de ces collections ont même parfois été modelées par la générosité d'hommes et femmes de mode, de Jaques Doucet à Madame Carven.

Entre l'histoire de l'art et de la mode, les complicités sont innombrables. Elles épousent souvent des méthodes et des savoir-faire communs, la connaissance des techniques les plus anciennes, une même culture visuelle, un jeu subtil des références, du catalogue raisonné du musée au moodboard de la mode qui convoque toutes les inspirations, où les gemmes d'une pyxide borde une veste, où l'armure devient robe, où le motif d'un meuble Boulle ou d'une commode file dans la broderie d'un tailleur, où la poésie

d'une époque prend corps... Cette exposition, comme un miroir présenté au musée, invite à poser un autre regard sur les Objets d'art au prisme de celui, souvent aiguisé, souvent éclairant, des créateurs contemporains.

Voyage à la frontière des mondes de l'art et de la mode mis en scène par Nathalie Crinière, l'exposition invite à la déambulation, à la flânerie, plutôt qu'à un parcours classique. Elle s'articule autour de plusieurs grands thèmes chronologiques que le visiteur est libre de suivre ou non. Avec Byzance et le Moyen Âge, les oeuvres les plus précieuses faites d'or, d'ivoire ou de pierreries se reflètent dans les silhouettes, majestueusement présentées sur des podiums en miroir. Utilisant ce même vocabulaire scénographique, les salles de la Renaissance permettent de donner à voir des échos avec d'autres typologies d'oeuvres : céramiques richement émaillées, armures aux fins ornements et tapisseries impressionnantes par leurs formats et leurs couleurs. Les salles du Conseil d'État relatent ensuite l'influence toujours prégnante des productions du Grand Siècle tandis que dans les period rooms, où sont exposées les productions du XVIIIe siècle, les robes, ensembles et accessoires sont immergés dans les ambiances auxquelles ils répondent. La dernière partie de l'exposition se consacre à la démesure du XIXe siècle et offre notamment, dans les appartements Napoléon III, un véritable bouquet final, faisant écho à la grandeur et à la splendeur de leurs décors à travers des silhouettes aux formes et aux couleurs exubérantes.

Jacques FRANCOIS (jrfrancois@wanadoo.fr) est connecté

CHRISTIAN DIOR CHRISTIAN DIOR

1905 (Granville, France) – 1957 (Montecatini Terme, Italie)

Collection Haute Couture
Printemps/Été 1949

Robe du soir courte *Musée du Louvre*, en faille de soie brodée (répétition patrimoniale).

*Musée du Louvre short, embroidered silk faille (historical recreation).

Abito da sera corto *Musée du Louvre*, in faille di seta ricamata (riproduzione di modelli d'epoca).

VERSACE

GIANNI VERSACE

1946 (Reggio de Calabre, Italie) – 1997 (Miami Beach, États-Unis)

Collection Atelier Versace, Haute Couture
Automne/Hiver 1997-1998

Robe longue en mesh de métal brodée de croix grecques en cristaux Swarovski couleur topaze, col bénitier et léger drapé aux épaules.

Long metal mesh dress with draped neckline, embroidered with Greek crosses in topaz-coloured Swarovski crystals.

Abito lungo in mesh di metallo ricamato con croci greche in cristalli Swarovski color topazio, scollo a cappuccio e leggero drappaggio sulle spalle.

Cette robe du soir à la forme minimaliste est entièrement réalisée dans un mesh doré, tissu résille métallique brodé de nombreuses croix. L'or et les croix rappellent les productions byzantines d'objets d'art comme le tableau-reliquaire de la Vraie Croix. Gianni Versace a tiré cette inspiration de sa visite de l'exposition « The Glory of Byzantium » (La Gloire de Byzance) en 1997 au Metropolitan Museum of Art à New York. Passionné d'art sous toutes ses formes, Gianni Versace fut également un collectionneur qui rassembla des œuvres diverses, des marbres antiques au mobilier néoclassique.

CHANEL

GABRIELLE CHANEL

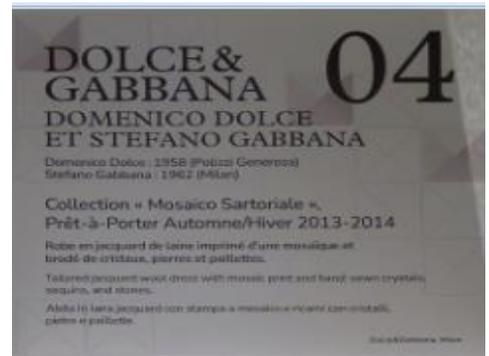
1883 (Saumur, France) – 1971 (Paris, France)

1969

Broche en forme d'aigle en argent partiellement vermeil serti de tourmaline rose, rouge et mauve.
Réalisée par Goossens.

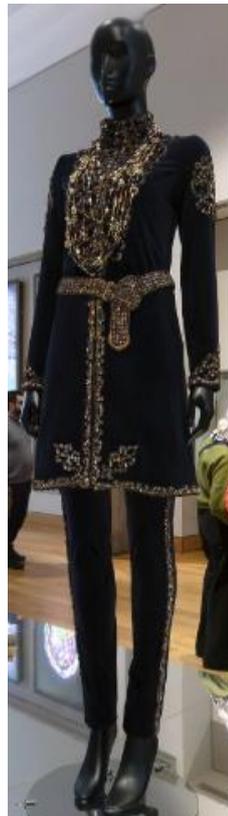
Eagle brooch in partly gilded silver studded with pink, red and purple tourmalines. Designed by Goossens.

Spilla a forma di aquila in argento parzialmente vermeil tempestata di tormalina rosa, rossa e malva. Realizzata da Goossens.

La cathédrale de Monreale, près de Palerme, est construite à partir de 1172 et décorée de spectaculaires mosaïques sur fond d'or. Ce chef-d'œuvre de l'art byzantin inspire à Dolce&Gabbana cette robe tunique, ornée de riches broderies exprimant la luxuriance des mosaïques d'origine. Si les têtes d'anges conservées au Louvre, et provenant de l'île de Torcello, sont relativement modestes comparées au déploiement monumental de Monreale, elles n'en témoignent pas moins de l'art des mosaïstes byzantins travaillant dans le bassin méditerranéen aux 12e et 13e siècles.

Regarde le visage au centre de cette robe : c'est l'impératrice Théodora, une des femmes les plus puissantes du monde il y a 1500 ans ! Son portrait est fait de petits carrés colorés et dorés, comme les mosaïques qu'on créait à son époque dans les églises et les palais. Si tu mettais le portrait d'une femme célèbre sur ta tenue du défilé, qui choisirais-tu ?

Karl Lagerfeld imagine ici un voyage vers Byzance, ancienne capitale de l'Empire romain d'Orient. Il puise son inspiration dans les objets de prestige de cette civilisation, fréquemment ornés de pierres précieuses, de perles ou de verres montés en bâtes, c'est-à-dire entourés de métal, dont il retient la diversité des couleurs chatoyantes. La tradition des pierres montées en bâtes est poursuivie dans l'art carolingien des 8e-9e siècles, et plus tard : ainsi, le fourreau de l'épée du sacre des rois de France est orné d'une large plaque présentant ces caractéristiques et datée du 13e siècle.

RABIH KAYROUZ RABIH KAYROUZ

1973 (Jdeidet Ghazir, Liban)

Collection Haute Couture
Automne/Hiver 2019-2020

Pull en assemblage de galons en fil métallique or, jupe en assemblage de galons en fil métallique et organza de soie.

Gold thread knit sweater and silk organza skirt with gold lace trim.

Maglia realizzata con galoni di filato metallico oro, gonna in galoni di filato metallico e organza di seta.

Au strict opposé de l'orientalisme vestimentaire, que l'on imagine luxuriant et pompeux, Rabih Kayrouz a toujours évoqué son refus des moodboards, ces planches d'inspiration servant à définir l'orientation d'une création. C'est plutôt dans un subtil brassage de références longuement assimilées que se situe son travail. Cette silhouette évoque pleinement la maestria de Rabih Kayrouz dans le jeu des matières et de la coupe, des effets aussi entre lainages et transparences, non sans exprimer une épure sensuelle que l'on retrouve souvent dans la mode médiévale.

DOLCE & GABBANA

DOMENICO DOLCE
ET STEFANO GABBANA

Domenico Dolce, 1958 (Polizzi Generosa, Italie)

Stefano Gabbana, 1962 (Milan, Italie)

Collection Femme « Sicilia Incantata »,
Collection Homme « Sicilia Normanna »,
Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2014-2015

Pochette du soir en cuir noisette brodé de fil d'or, strass et perles ; fermeture à bouton-pression, doublure en satin et chaîne amovible.

Gants courts en velours bordeaux et brocart à fil d'or et pierres multicolores, doublure en laine douce.

JW ANDERSON

JONATHAN ANDERSON

1984 (Magherafelt, Royaume-Uni)

2022

Minaudière *Pigeon*
Impression 3D en résine

'Pigeon' clutch
3D-printed resin

Minaudière *Piccione*
Stampa 3D in resina

CHANEL

KARL LAGERFELD

1933 (Hambourg, Allemagne) –
2019 (Neuilly-sur-Seine, France)

Collection « Paris-Byzance »,
Métiers d'art 2010-2011

Collier en métal doré ajouré, orné de cabochons de résine.
Paire de bracelets manchettes en métal doré, ornés
de cabochons de résine.

YVES SAINT LAURENT

YVES SAINT LAURENT

1936 (Oran, Algérie) – 2008 (Paris, France)

Collection Haute Couture
Automne/Hiver 1997-1998

Robe du soir, velours changeant de viscose, polyamide et coton de la maison Schläepfer, broderie de la maison Lesage. Prototype Atelier Frédérique.

Evening dress, shot velvet composed of viscose, polyamide and cotton by Schläepfer, embroidery by Lesage. Prototype Atelier Frédérique.

Abito da sera, velluto cangiante di viscosa, poliammide e cotone di Schläepfer, ricami di Lesage. Prototipo Atelier Frédérique.

Comme les cabochons ornent une couronne, les pierres de fantaisie brodées sur cette robe fourreau enserrant la ligne des épaules pour la sublimer. Sur un fond d'or semblant avoir été martelé, les pierres polies créent des frises de motifs répétés empruntés aux objets d'art du Moyen Âge et de la Renaissance. Yves Saint Laurent collectionne peu l'art médiéval. Sa bibliothèque, dans son studio de l'avenue Marceau, témoigne cependant d'une certaine fascination pour les arts précieux produits par les Goths au 1er millénaire.

CHARLES DE VILMORIN

CHARLES DE VILMORIN

1996 (Saint-Germain-en-Laye, France)

Collection Haute Couture
Automne/Hiver 2024-2025

Robe froncée en taffetas de soie et métal.

Gown of gathered silk taffeta and metal.

Abito effetto stropicciato in taffetà di seta e metallo.

Charles de Vilmorin explore ici la monochromie de blanc, semblable à celle des ivoires gothiques qui, s'ils étaient initialement dorés ou peints, vibrent aujourd'hui de blancheur. L'étoffe de la robe est volontairement froissée, plissée à la taille et aux poignets. Ces remous, jouant avec la lumière, composent un motif confus et presque tranchant qui n'est pas sans évoquer les plis des drapés dits à bec tirant leur nom de leur forme légèrement pointue, notamment visibles sur les ivoires exposés à proximité, parmi lesquels le groupe de la Descente de Croix.

HERMÈS

Collection Printemps/Été 1996

Paire de gants, agneau glacé et agneau velours.

CHRISTIAN DIOR JOHN GALLIANO

1960 (Gibraltar, Espagne)

Collection Haute Couture
Automne/Hiver 2006-2007

Robe en faille et organza de soie et bandes de crin peint.

Parmi les inspirations de cette collection, John Galliano cite le visionnage une nuit du film de Marcel Carné, *Les Visiteurs du soir*, datant de 1942, dont l'action se situe dans un château dans la France de la toute fin du Moyen Âge, en 1485. De cette fantaisie assez sombre, Galliano retient l'impressionnant déploiement de costumes médiévaux dont il substitue au noir et blanc, alors de rigueur, un éclatant sursaut de couleurs saturées. Ce modèle *Trompette* est l'un des plus proches du répertoire troubadour et de la vision fantaisiste du vestiaire médiéval propre au film.

MARINE SERRE

MARINE SERRE

1991 (Brive-la-Gaillarde, France)

Collection « Rising Shelter »,
Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2023-2024

Manteau réalisé à partir de toile canevas en coton, chinée en brocante dans le sud de la France, et de tapis upcyclés ; catsuit en polyamide et élasthanne recyclé.

Pour sa collection « Rising Shelter » (Sortir des abris), Marine Serre développe l'idée d'une femme guerrière dans un monde apocalyptique. Celle-ci s'habille notamment de fragments de tapisseries, créant ainsi une tenue de camouflage d'un genre nouveau. Parmi les empiecements qui composent ce manteau, certains figurent des animaux, des fleurs ou d'autres motifs décoratifs comme des volutes. En réemployant des textiles issus des arts décoratifs, Marine Serre ne crée pas simplement un vêtement, elle propose un nouvel objet d'art empreint d'un héritage multiple, à la fois médiéval et contemporain.

CHRISTIAN DIOR MARIA GRAZIA CHIURI

1964 (Rome, Italie)

Collection Haute Couture
Automne/Hiver 2018-2019

Robe en soie imprimée chaîne velours au sabre.

D'une simplicité apparente, cette robe en soie est décorée d'une véritable millefleurs médiévale, comme on en trouve de merveilleux exemples dans la tapisserie de la toute fin du Moyen Âge. Sous une surface abstraite, immatérielle, foisonnent des semis de fleurs et de végétations, comme flottants, que viennent animer lapins et oiseaux, dénotant une affinité commune entre Christian Dior (1905-1957), jamais insensible à l'art médiéval, et Maria Grazia Chiuri, dont le goût pour l'ensemble de tapisseries de *La Dame à la licorne* est connu.

DRIES VAN NOTEN DRIES VAN NOTEN

1958 (Anvers, Belgique)

Collection Printemps/Été 2017

Manteau en coton imprimé, pantalon en coton.
Printed cotton coat, cotton trousers.

Dans la seconde moitié des années 1980, à Anvers, une nouvelle esthétique se forme à l'avant-garde de la mode belge. Parmi le groupe de jeunes designers surnommés les « Six d'Anvers », Dries Van Noten ouvre sa maison de prêt-à-porter en 1985. Pour le Printemps/Été 2017, il s'intéresse à différents artisanats textiles, dont la tapisserie. Ce manteau en reprend à la fois la matérialité, reproduisant le relief de l'entrecroisement des fils de chaîne et des fils de trame, et le registre décoratif, retenant des tapisseries médiévales et renaissantes le traitement en courbes généreuses et ciselées des feuilles d'acanthe.

LOEWE

JONATHAN ANDERSON

1984 (Magherafelt, Royaume-Uni)

Collection Prêt-à-Porter
Automne/Hiver 2023-2024

Haut en coton, clous métalliques, ailes en cuivre.

Jonathan Anderson positionne cette silhouette dans la généalogie artistique des figures ailées de la mythologie, Éros et autre Cupidon, qui peuplent les œuvres des maîtres anciens. Mais ces ailes de métal, sculptées par Elie Hirsch, évoquent inmanquablement l'art du Moyen Âge. Ainsi en est-il au musée du Louvre, parmi tant d'autres, des anges porte-lumière provenant de la collection Charles Stein (1920-2016). Du sacré de l'objet médiéval au profane de la mode, c'est une même grâce qui anime ces figures ailées.

HERMÈS

NADÈGE VANHÉE

1978 (Secin, France)

Collection Prêt-à-Porter, Printemps/Été 2021

Robe filet en corne et agneau portée sur une micro-robe en maille de soie stretch.

Horn and lambskin fishnet dress worn over a stretch silk knit mini-dress.

Abito a rete in corno e agnello indossato su un miniabito in maglia di seta stretch.

Nadège Vanhée aime à jouer de ce conservatoire des matières rares qu'est la maison Hermès : les cuirs, la soie et ses possibilités chromatiques, avec une sensualité affirmée. La créatrice offre ici une ode au corps, au mouvement, avec cette robe d'une extrême simplicité, qu'elle revêt d'un filet de plaquettes en corne, aux effets délicatement miroitants. Si l'une des influences évoquées est celle de la Grèce antique, force est de constater que cette cotte de mailles inhabituelle fait inmanquablement penser à certains vêtements médiévaux ou de la Renaissance.

IRIS VAN HERPEN

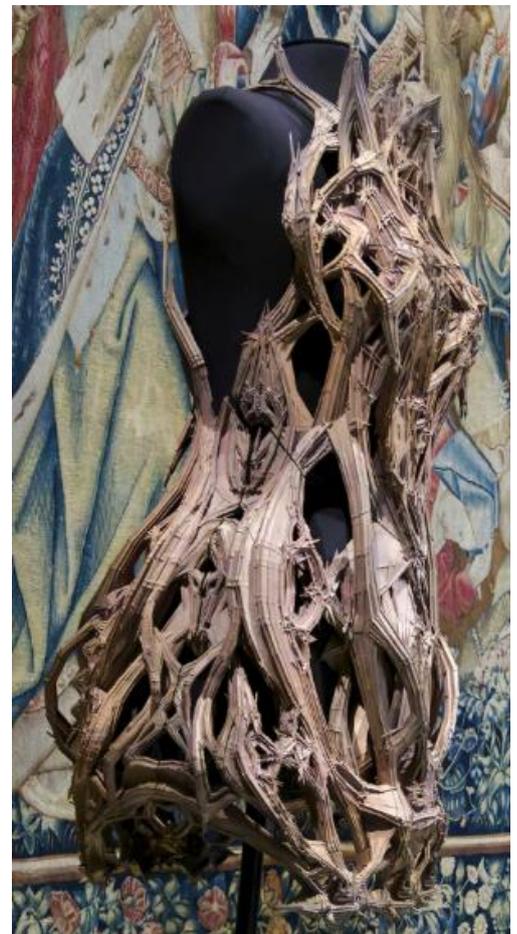
IRIS VAN HERPEN

1984 (Wamel, Pays-Bas)

Collection « Micro », Haute Couture
Printemps/Été 2012

Robe *Cathedral*, polyamide imprimé en 3D (« Selective Laser Sintering »),
cuivre (électrolyse).

Les édifices gothiques font partie du vocabulaire esthétique d'Iris van Herpen depuis son enfance et lui ont inspiré cette robe *Cathedral* dont l'architecture élancée de courbes et contre-courbes évoque un gothique flamboyant et fantasmé. En adaptant un style architectural à un art décoratif, Iris van Herpen inscrit sa robe dans le sillage des nombreux objets d'art contemporains du gothique qui en reprennent les caractéristiques. Ce sont des monstrances, des reliquaires ou des retables, des tableaux d'autel à la structure effilée et aux formes ciselées.

SCHIAPARELLI

DANIEL ROSEBERRY

1985 (Piano, États-Unis)

Collection « Inferno », Haute Couture
Printemps/Été 2023

Tailleur en crêpe de laine ; masque en laiton patiné façonné à la main.

Wool crepe suit, handcrafted patinated brass mask.

Tailleur in crêpe di lana; maschera in ottone patinato lavorata a mano.

Cette femme géante est inspirée à Daniel Roseberry par la *Standing Woman* de 1932 du sculpteur Gaston Lachaise (1882-1935). Mais cette tête et son buste qui semblent émerger du vide, avec une présence presque surnaturelle, font penser immédiatement aux bustes-reliquaires, dont les plus troublants nous viennent du Moyen Âge, ainsi celui de Saint Ferdinand (vers 1199-1252). Cette silhouette est issue d'une collection qui est conçue comme un hommage cultivé et esthétique à l'art, qu'Elsa Schiaparelli (1890-1973) affectionnait et connaissait sous toutes ses formes.

Observe son masque, gigantesque et mystérieux, il s'étend même jusqu'au niveau de sa poitrine ! Cette tête masquée est en métal, un matériau qui apparaît dans l'une des sculptures de cette salle, l'as-tu retrouvée ? Imagine comme elle doit être lourde ! Il a fallu créer une attache au niveau du menton pour que l'on puisse la porter.

LOUBOUTIN

CHRISTIAN LOUBOUTIN

1963 (Paris, France)

Collection Automne/Hiver 2007-2008

Botte *Donjon*, cuir et clous en métal.

"Dungeon" boot, leather and metal studs

Stivale *Donjon*, pelle e borchie metalliche.

CHRISTIAN LOUBOUTIN

CHRISTIAN LOUBOUTIN

1963 (Paris, France)

1995

Chopine Mort à Venise, velours et cuir de Cordoue.

CHANEL

KARL LAGERFELD

26

1933 (Hambourg, Allemagne) –
2019 (Neuilly-sur-Seine, France)

Collection « Paris-Édimbourg »,
Métiers d'art 2012-2013

Robe en cigaline de soie blanche et tweed fantaisie réalisé par Lesage ;
collier plastron en plumes de pintade, faisan, pigeon et canard réalisé
par Lemarié ; ceinture et collier en métal doré ornés de plumes ;
chaussettes en laine à motif jacquard.

Les codes de la maison Chanel et du vêtement masculin de l'Europe du Nord du 16e siècle se rencontrent dans cette silhouette. La forme courte et les plis tuyautés rappellent les sayons, vêtements du dessus prolongés en une courte jupe, les manches blanches renvoient aux chemises de la même couleur portées sous les vêtements à crevés qui les révélaient, tandis que les épaules marquées et le haut des bras volumineux sont une référence à la carrure masculine. Ainsi vêtue, la femme Chanel pourrait se fonder parmi les protagonistes des *Chasses de Maximilien*, dont l'empereur Charles Quint et son frère l'archiduc Ferdinand.

UNDERCOVER JUN TAKAHASHI

1969 (Kiryu, Japon)

Collection Prêt-à-Porter
Automne/Hiver 2017-2018

Robe structurée à la silhouette unique obtenue par bonding ;
jupe structurée en nid d'abeille d'organza de soie.

Structured dress with a unique silhouette achieved through bonding ;
honeycomb-structured skirt made of silk organza.

Abito strutturato dalla silhouette unica ottenuta tramite bonding ;
gonna strutturata a nido d'ape in organza di seta.

Cette silhouette est une création composite reposant sur une réinterprétation fantaisiste des vêtements de la Renaissance. Le vêtement court, attribut masculin, est adapté au vestiaire féminin. Sa forme, serrée à la taille et s'élargissant telle une jupe jusqu'au-dessus du genou, évoque les sayons, représentés dans les tapisseries des *Chasses de Maximilien*. Les étranges plis aériens font plutôt écho aux fraises qui ornent les cols de la fin de la Renaissance. Le haut du corps reprend nettement le pourpoint masculin, porté par les hommes sur les chemises, tout en lui ajoutant une très courte traîne féminine.

JC DE CASTELBAJAC 28 JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC

1949 (Casablanca, Maroc)

Collection « Go ! Go ! Diva »,
Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2010-2011

Tailleur motif Bambi camouflage médiéval, tapisserie mécanique, et polyester tissée par Craye à Roubaix ; cimier « bois de cerf » en fourrure synthétique de polyester sur structure en fil de fer.

Fasciné par des guerriers médiévaux – comme Du Guesclin ou Jeanne d'Arc –, la Tapisserie de Bayeux et les armures, Jean-Charles de Castelbajac trouve dans le Moyen Âge une source inépuisable de rêverie, de création et de télescopages esthétiques, toujours teintés de légèreté et d'humour. S'il avoue préférer ce dernier à la Renaissance, c'est pourtant comme sorti d'une des tapisseries des *Chasses de Maximilien* qu'apparaît ce tailleur *Bambi*, où l'empereur Charles Quint (1520-1558) croise le faon de Walt Disney. Le chapeau en peluche reprend avec tendresse les bois d'un grand cerf.

VIKTOR & ROLF 29

VIKTOR HORSTING ET ROLF SNOEREN

Viktor Horsting : 1969 (Geldrop, Pays-Bas)
Rolf Snoeren : 1969 (Dongen, Pays-Bas)

Collection Haute Couture,
Automne/Hiver 2021-2022

Robe brodée de fleurs formées de pétales rembourrés, assemblés et appliqués à la main sur brocart et cloqué de Lurex, col tressé, perles aux épaules et au col, cristaux Swarovski aux poignets ; ceinture en macramé.

Cette figure royale fictive évoque la Renaissance. Le brocart bleu profond aux motifs d'or rappelle les productions émaillées de Limoges du 16e siècle. Les revers des assiettes sont souvent dédiés à des motifs décoratifs où les rehauts d'or sur fond noir dessinent notamment des motifs végétaux de rinceaux entremêlés de lanières de cuir. Les roses qui grimpent sur la robe sont semblables à celles qui envahissent les bordures des tapisseries, ainsi qu'on l'observe dans la tenture de *l'Histoire de Scipion*.

CHRISTIAN DIOR 30

MARIA GRAZIA CHIURI

1964 (Rome, Italie)

Collection Haute Couture,
Automne/Hiver 2017-2018

Ensemble, manteau en crêpe satin et organza de soie brodé d'images inspirées du tarot de Visconti di Modrone, robe en tulle brodé.

Christian Dior (1905-1957) est superstitieux et aime à se faire tirer les cartes par Madame Delahaye, sa cartomancienne attitrée. Associant cet héritage de la maison aux très riches tarots que possédaient les femmes puissantes de la Renaissance, Maria Grazia Chiuri présente un manteau brodé à touche-touche d'une série de cartes de tarot. La citation est particulièrement précise, puisque c'est le Tarot Visconti di Modrone, de la seconde moitié du 15e siècle, aujourd'hui conservé à l'université de Yale, qui en a été la source d'inspiration.

ALEXANDER MCQUEEN

LEE ALEXANDER MCQUEEN

1969 (Londres, Royaume-Uni) – 2010 (Londres, Royaume-Uni)

Collection « Sarabande »,
Prêt-à-Porter Printemps/Été 2007

Ensemble en moiré de soie baleiné et tulle avec appliqués de fleurs en soie.

Dans cette silhouette aux évocations historiques, les fleurs semblent éclore des emmanchures et de l'encolure. De même que leurs pétales jaillissent là où le corps apparaît, elles envahissent les bordures des tapisseries qu'elles vont parfois jusqu'à saturer. Dans la tenture de l'*Histoire de Scipion* aux murs de cette salle, les fleurs se mêlent aux fruits, débordent du cadre et dissimulent de nombreux occupants. Ce sont des teintes de rose, de rouge et de vert qui sont adoptées et se fondent dans cette végétation luxuriante dont l'étude est aussi intéressante que celle de la scène qu'elle encadre.

ALEXANDER MCQUEEN

LEE ALEXANDER MCQUEEN

1969 (Londres, Royaume-Uni) – 2010 (Londres, Royaume-Uni)

Collection « Plato's Atlantis »,
Prêt-à-Porter Printemps/Été 2010

Robe, soie Habitat en fil coupé et mousseline de soie, motif serpent
par impression numérique.

Dans sa collection intitulée « Plato's Atlantis » Lee Alexander McQueen imagine un corps humain dont la mutation a été provoquée par la nécessaire adaptation au réchauffement climatique. L'imprimé du textile, composé d'une accumulation de peaux de reptiles aux couleurs vives, rappelle le travail du céramiste Bernard Palissy (1510-1589) et de ses suivants. Plus encore, la création d'une composition artificielle à partir d'éléments existants, venant du vivant, constitue un second point de convergence. Visiteur assidu du Victoria and Albert Museum de Londres, McQueen ne pouvait pas ignorer les productions de l'esthétique de Palissy.

BOTTEGA VENETA

MATTHIEU BLAZY

1984 (Paris, France)

Collection Prêt-à-Porter
Automne/Hiver 2023-2024

Ensemble, pull en fil de laine douce tricoté main dans un motif écailles de poisson, jupe en jacquard de viscose et fil de soie dans un motif inspiré d'une queue de sirène.

Matthieu Blazy transforme ici la femme en un animal hybride, mi-femme, mi-poisson. Cet intérêt pour le monde marin rappelle le travail de Bernard Palissy (1510-1589) et de ses suiveurs, dont les objets en terre cuite vernissée sont peuplés d'animaux aquatiques, de batraciens, de reptiles et de coquillages plus vrais que nature. Comme Bernard Palissy parvient à donner l'illusion du vivant, Matthieu Blazy renforce l'impression d'un corps modifié en le sculptant par le biais d'écailles tricotées et de courtes franges dont le mouvement reproduit un ondolement aquatique.

ALEXANDER MCQUEEN

LEE ALEXANDER MCQUEEN

1969 (Londres, Royaume-Uni) –
2010 (Londres, Royaume-Uni)

Collection Prêt-à-Porter Printemps/Été 2010

Chaussures Armadillo en python bicolore

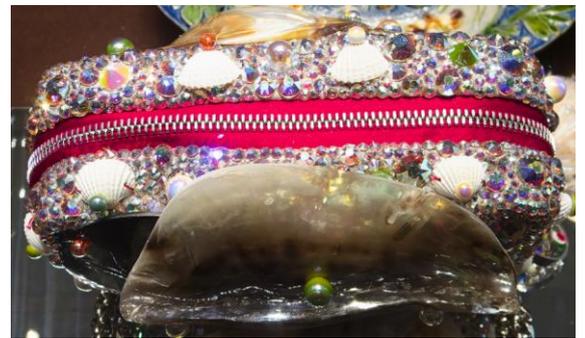
CHRISTIAN LOUBOUTIN

CHRISTIAN LOUBOUTIN

1963 (Paris, France)

Collection Automne/Hiver 2018-2019

Sac *Piloutin Manila*, cuir, strass appliqués à la main, coquillages et plumes d'autruche.

SCHIAPARELLI

DANIEL ROSEBERRY

1985 (Paris, États-Unis)

Collection « Une ère de discipline »,
Haute Couture Printemps/Été 2022

Robe, structure métallique recouverte d'ornements en relief de cuir moulé à la main, décorés de feuilles d'or et re brodés de cabochons, strass et bijoux vintage.

Le ciel, les étoiles, les planètes sont autant d'éléments dont Elsa Schiaparelli (1890-1973) parsème son répertoire ornemental. Sans le reprendre littéralement, c'est ce même thème qui nourrit cette incroyable tenue incandescente, dessinée par Daniel Roseberry, à la tête de la maison depuis 2018. Il y a quelque chose aussi de la flamme, comme celles brodées sur les manteaux de l'Ordre du Saint-Esprit au 17e siècle. La robe est réalisée à partir d'un cuir doré très souple, qui a été moulé sur des structures rayonnantes, en une cage spectaculaire incrustée de pierres anciennes, cabochons et pampilles.

BALMAIN OLIVIER ROUSTEING

1985 (Bordeaux, France)

Collection Pre-Fall 2023

Robe en velours noir ornée de broderies au point de bullion « or vieilli », de lame (*bad'la*) matelassée, perles et cristaux ; broche portée en collier de chien ; visière en velours réalisée par Maison Michel.

Recouvrant presque le corps, les rayons d'or irradient sur l'ensemble de cette robe. Tantôt droits, tantôt légèrement ondulants, ils rappellent les riches broderies de lames d'argent des manteaux de l'ordre du Saint-Esprit. Celles-ci figurent un semis de flammes, symboles du Saint-Esprit et de l'ordre laïc du même nom, fondé en 1578 par Henri III, roi de France de 1574 à 1589. Portés pendant les cérémonies par les hommes composant l'ordre, ces manteaux sont dotés de traînes mesurant en moyenne 2,65 mètres de long.

38

DOLCE & GABBANA DOMENICO DOLCE ET STEFANO GABBANA

Domenico Dolce : 1958 (Polizzi Generosa, Italie)
Stefano Gabbana : 1962 (Milan, Italie)

Collection « Venezia », Alta Sartoria 2021

Manteau noir évasé à boutonnage simple et manches gigot, agrémenté d'incrustations de cuir fin et tissus appliqués brodés de cristaux et de tubes de verre.

En proposant une haute couture masculine dès 2015, les collections Alta Sartoria de Dolce&Gabbana renouvellent profondément une tradition ancienne de la mode : s'il a toujours existé le concept d'un « homme paré », enraciné dans une tradition historique, l'idée qu'une collection masculine puisse convoquer autant de savoir-faire semble audacieuse et remet en cause une vision strictement genrée de la mode. Ce manteau brodé de grands ramages et de feuillage d'acanthes d'or et d'argent fait écho aux broderies des manteaux de l'Ordre du Saint-Esprit, rare exemple de vêtements conservés dans les collections du musée du Louvre.

39

CHANEL KARL LAGERFELD

1933 (Hambourg, Allemagne) – 2019 (Neully-sur-Seine, France)

Collection Haute Couture Printemps/Été 1990

Broche cruciforme en métal argenté sertie de strass,
réalisée par Desrues.

40

ALAÏA AZZEDINE ALAÏA

1935 (Tunis, Tunisie) – 2017 (Paris, France)

Collection Haute Couture,
Automne/Hiver 2017-2018

Robe, cuir d'agneau plongé noir, orné de clous en métal, franges
au dos de la même matière, plissée en bas par godets de mousseline
de soie noire.

La sculpture fut la première passion du jeune Azzedine Alaïa, mais lorsqu'il arrive à Paris à la fin des années 1950, c'est vers la couture qu'il se tourne. De la sculpture, il tire une fascination pour le corps, ses formes, son mouvement, la peau et la sensualité, autant d'éléments qui définissent son travail. Visiteur assidu du Louvre, cette robe, imprégnée d'Égypte, pas tant celle des pyramides et des pharaons que celle transmise par le classicisme européen, fait écho dans la rotonde Giambologna aux plissés dramatiques ou calmes des bronzes de la Couronne de France qui l'entourent.

41

ALAÏA

PIETER MULIER

1978 (Ostende, Belgique)

Collection Prêt-à-Porter
Automne/Hiver 2024-2025

Ensemble, pull et pantalon en laine mérinos tricotée et ceinture en cuir à franges.

En 2021, le Belge Pieter Mulier est nommé directeur artistique de la maison Alaïa, près de trois ans après la mort de son fondateur. Passionné d'art et de design, Mulier a fait ses armes auprès de Raf Simons, comme directeur du design de Dior, puis de la création chez Calvin Klein. En quelques saisons, il se glisse dans l'esprit Alaïa tout en restant lui-même, partageant une même vision de la mode comme architecture, mais aussi sculpture et expression de la sensualité et de la féminité. Dans ce modèle, il joue avec les drapés et les plissés que l'on retrouve souvent dans les bronzes anciens inspirés de l'Antique.

42

PACO RABANNE

PACO RABANNE

1934 (Pasaia, Espagne) – 2023 (PortsalL France)

Collection Haute Couture
Automne/Hiver 1967-1968

Robe courte, maille métallique « squam », assemblage de chaînes.

Short dress, 'squam' metallic mesh, chain assemblage.

Abito corto, maglia metallica 'squam', assemblaggio di catene.

Dès 1966, Paco Rabanne, souvent surnommé « le métallurgiste », utilise du métal pour créer des vêtements. Si, en 1967, l'emploi de pastilles métalliques évoque la cotte de mailles, la comparaison va plus loin puisque le créateur déclare alors: « Mes modèles sont des armes. Quand on les ferme, on croit entendre la gâchette d'un revolver. » Au-delà de l'esthétique, c'est donc le bruit qui assimile le vêtement à une arme à feu. La brillance de la robe et ses bandes horizontales argentées et dorées la rapprochent toutefois plus d'une arme de prestige que d'un simple revolver.

43

LOEWE JONATHAN ANDERSON

1984 (Magherafelt, Royaume-Uni)

Collection Prêt-à-Porter
Automne/Hiver 2023-2024

Veste en acier, short en acétate.

Produite de manière unique par Elie Hirsch, cette veste a été sculptée puis martelée à la main, pliée et drapée pour rendre l'impression d'un tissu à la fois fluide et mouvant. D'une seule pièce, elle ne comporte aucune articulation, à la différence des armures anciennes, dont elle se rapproche cependant d'un point de vue visuel, en une sorte de détournement paradoxal et moderne: ici l'armure serait largement ouverte sur la poitrine et le reste du corps, n'offrant aucune protection, en une carapace rigide gardant vulnérable et prisonnier celui qui la porte.

44

GARETH PUGH GARETH PUGH

1981 (Sunderland, Royaume-Uni)

Collection Prêt-à-Porter Printemps/Été 2011

Miroirs de polyuréthane argenté appliqués sur un fond de robe de soie noire.

Gareth Pugh propose une silhouette comme enserrée dans un matériau à l'aspect métallique, créant instantanément un écho aux armures. À leur apparence hiératique et robuste, Gareth Pugh substitue une impression de souplesse et de fluidité, laissant le corps libre de se mouvoir sans contrainte. Les exceptionnels décors repoussés des armures destinées à des commanditaires de haut rang sont remplacés par des franges métalliques dont le miroitement n'est pas sans évoquer le relief créé par les décors du 16e siècle ou le traitement noirci du métal.

45

Jacqu

PACO RABANNE x DINH VAN

Avril 1967

Bague des amours incassables, argent.

46

CHANEL

KARL LAGERFELD

1933 (Hambourg, Allemagne) -
2019 (Neuilly-sur-Seine, France)

Collection Métiers d'art
« Paris-Londres » 2007-2008

Gant-bijou, en métal doré ajouré dans un motif de dentelle.
Réalisé par Desrues.

47

LOUBOUTIN

CHRISTIAN LOUBOUTIN

1963 (Paris, France)

Collection Printemps/Été 2014

Sac *Artémis*, python effet miroir, cuir effet laminé et épaulette strassée.

48

LOUIS VUITTON

NICOLAS GHESQUIÈRE

1971 (Comines, France)

Collection Prêt-à-Porter,
Automne/Hiver 2020-2021Sac *LV Trophy*, métal et cuir.

49

MUGLER

THIERRY MUGLER

1948 (Strasbourg, France) – 2022 (Vincennes, France)

Collection Prêt-à-Porter,
Automne/Hiver 1995-1996, « Anniversaire
des 20 ans au Cirque d'Hiver »Gant en métal or pavé de motifs diamants, en collaboration
avec Jean-Pierre Delcros.

50

BALENCIAGA DEMNA

1981 (Soukhomi, Géorgie)

« 52e collection » Couture, Haute Couture
Automne/Hiver 2023-2024

Robe armure, résine galvanisée.

Cette robe armure a été imprimée en 3D, produite par création assistée par ordinateur, et possède un intérieur gansé de tissu floqué noir qui permet au mannequin de la porter sans heurt ni blessure. Demna insiste sur la collaboration de l'humain et de la technologie et cette alliance naît d'une forme de tradition, dont témoigne avec éclat et modernité l'armure dite d'Henri II du Louvre. Les critiques y verront une sorte de Jeanne d'Arc des temps modernes ; avec pudeur et tact, Demna avoue : « Faire des vêtements, c'est mon armure. »

Cette robe s'inspire des armures anciennes que tu vois dans cette salle. Observe les matériaux : les armures sont en acier, mais la robe est en résine, une matière qui imite le métal, mais qui est beaucoup moins lourde à porter ! Cette robe a été créée avec une imprimante 3D, incroyable non ? On se croirait dans un film fantastique.

51

FENDI SILVIA VENTURINI FENDI

1961 (Rome, Italie)

Collection Haute Couture
Automne/Hiver 2019-2020

Robe en tulle brodée de fleurs en mosaïque, bretelles du bustier en sequins blancs superposés au corsage jusqu'à la taille.

Cette robe est issue d'une collection hommage de la maison romaine à sa longue collaboration avec le créateur allemand Karl Lagerfeld, débutée en 1965. Silvia Venturini Fendi s'est plongée dans les archives des créations du « Kaiser » et dans ses esquisses pour composer cinquante-quatre silhouettes, comme autant d'années de complicité créative. Le motif géométrique répété fait référence aux pavements de marbre ou de faïence emblématiques des sols des palais de la Renaissance. La Marche d'autel de la Bâtie d'Urfé, dans la chapelle de ce château de la Loire, est l'un des plus beaux exemples de pavements de faïence en France.

52

MUGLER

THIERRY MUGLER

1948 (Strasbourg, France) – 2022 (Vincennes, France)

Collection Prêt-à-Porter Automne/Hiver
1995-1996, « Anniversaire des 20 ans au
Cirque d'Hiver »

53

VIVIENNE WESTWOOD

VIVIENNE WESTWOOD

1941 (Tintwistle, Royaume-Uni) – 2022 (Clapham, Royaume-Uni)

Collection « London », Vivienne Westwood Gold Label, Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2012-2013

Corset et jupe en soie brodée de perles de verre.

Toute sa vie, Vivienne Westwood a su mêler un sens de l'excentricité provocatrice à une parfaite connaissance des codes, sociaux comme culturels, sachant promouvoir les domaines qu'elle défendait, du punk à l'écologie. Très tôt, sa passion pour le 18e siècle est manifeste, elle y trouve une silhouette propre à donner au corps une puissance et une sensualité qu'elle ne cesse de mixer à des références plus ethniques. Elle reprend dans cette silhouette ce répertoire, rappelant les lampas, étoffes précieuses en relief de l'époque Louis XV, tout en injectant un peu de glam rock.

54

PRADA MIUCCIA PRADA

1949 (Milan, Italie)

Collection Prêt-à-Porter Printemps/Été 2011

Robe bustier volantée en coton fougère et bandes noires.

Sur cette robe bustier aux larges rayures se détachent des motifs complexes dans des teintes fluorescentes. Au centre du buste, un mascaron est flanqué de deux singes jaunes tenant des bananes, autour desquels se déploient des volutes, feuilles d'acanthé et arabesques. Miuccia Prada fait ici explicitement référence aux boiseries de style rocaille qui ornent les cabinets et autres pièces des architectures de la première moitié du 18e siècle. Les deux singes constituent une référence à une autre spécificité ornementale de l'architecture de cette époque : les scènes de singerie.

55

LOUIS VUITTON MARC JACOBS

1963 (New York, États-Unis)

Collection Prêt-à-Porter
Automne/Hiver 2009-2010

Sac en patchwork et broderies, métal, textile, Lurex, cuir de serpent, cuir de lézard.

56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	

65

THOM BROWNE
THOM BROWNE
 1965 (Allentown, États-Unis)
 Collections Prêt-à-Porter Homme et Femme
 Printemps/Été 2020

Ensemble de cricket trompe-l'œil, robe à paniers en seersucker à rayures.
 Manteau en tweed de coton rose, veste en seersucker blanc avec appliqués
 gris-rosé, pantalon patchwork, chemise à fronces en oxford blanc.

C'est dans la fluidité des genres que Thom Browne marque les esprits lors de défilés souvent dérangeants. Ses deux silhouettes s'abreuvent à l'art du 18e siècle, mais en le revisitant sur deux modes différents et complémentaires. La silhouette féminine réinterprète la robe à panier aux larges hanches en une allusion déstructurée tandis que la silhouette masculine se compose d'un costume en seersucker, tissu gaufré alternant les lignes bleues et blanches, devenu robe à panier à son tour. Dans une vraie confusion du genre, l'inspiration Versailles-Trianon, sage et classique, prend ici un parfum de scandale, le côté Marquis de Sade de la chose.

67

YVES SAINT LAURENT
YVES SAINT LAURENT
 1936 (Oran, Algérie) – 2008 (Paris, France)
 Collection Haute Couture Printemps/Été 1997

Robe de mariée, ottoman de soie façonné de la maison Abraham ;
 chapeau de damas de soie avec broche dorée filigranée et
 diamants. Prototype Atelier Renée.

Les plis du dos de cette robe de mariée, son décolleté, sa taille étranglée et l'ampleur de sa jupe sont autant d'allusions aux robes à la française du 18e siècle, comme si elle sortait du tableau d'Antoine Watteau, *Les Deux Cousines*. Le tissu de la robe complète cette référence, faisant écho au goût prononcé pour les étoffes fleuries dans les modes vestimentaires et décoratives de ce siècle. Sur la robe d'Yves Saint Laurent comme sur les fauteuils bergères, les motifs sont réalisés dans des couleurs proches de celles du fond, créant un effet subtil de quasi-ton sur ton. La mariée se confond presque ainsi avec le décor qu'elle investit.

69

70

SCHIAPARELLI

DANIEL ROSEBERRY

1985 (Plano, États-Unis)

Collection « Une ère de discipline »,
Haute Couture Printemps/Été 2022

Sac en cuir de veau lisse, cuir d'agneau, laiton doré et résine.

71

CHLOÉ

KARL LAGERFELD

1933 (Hambourg, Allemagne) - 2019 (Neuilly-sur-Seine, France)

Collection Prêt-à-Porter
Automne/Hiver 1972-1973

Veste Papyrus, satin de soie peint-main par Nicole Lefort et broderies de perles, strass et fils métalliques ; jupe en crêpe de chine, reproduction contemporaine par l'atelier Chloé.

La ligne mouvementée du style rocaille inspire à Karl Lagerfeld la partie centrale de ce chemisier-veste, encadrée strictement d'un jeu de rayures rose et brun très 18e siècle. On y retrouve les ornements virtuoses qui vont envahir les objets d'art des années 1730-1750, comme ces incroyables feux à cassolette signés de François-Thomas Germain que Pablo Picasso tenta d'acquérir. Inspiré par la tabatière du duc de Choiseul, Karl Lagerfeld, avant de commencer à collectionner avec sérieux ce type d'objets dans les années 1980, en avait déjà une connaissance parfaite une décennie plus tôt.

72

CHLOÉ

KARL LAGERFELD

1933 (Hambourg, Allemagne) - 2019 (Neuilly-sur-Seine, France)

Collection Prêt-à-Porter,
Automne/Hiver 1976-1977

Robe « Du Rêve », georgette de soie peinte main par Nicole Lefort.

Élément constitutif de la garde-robe Chloé dans les années 1970, déjà promue par Gaby Aghion (1921-2014), fondatrice et directrice artistique de la Maison, avant l'arrivée de Karl Lagerfeld en 1966, la robe-tunique est ici magnifiée dans sa simplicité. Sa mise en page est puissamment graphique. Les personnages semblent cheminer sur les branches d'un arbre qui se déploie parmi les fleurs et les ornements de style rocaille. La composition, si elle n'est sans doute pas reprise littéralement d'un modèle ancien, évoque directement les décors de laque et de porcelaine asiatiques qui arrivent en abondance en Europe au long du 17e et du 18e siècle.

73

JACQUEMUS

SIMON PORTE JACQUEMUS

1990 (Salon-de-Provence, France)

Collection Prêt-à-Porter Printemps/Été 2018

Collection Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2023-2024

Sac *Chiquito*, cuir de vache.

Sac *Porte Bambino* argenté, cuir de veau.

74

BALENCIAGA

DEMNA

1981 (Soukhomi, Géorgie)

« 50e collection » Couture, Haute Couture,
Automne/Hiver 2021-2022

Ensemble, veste basculée, pantalon en twill technique lourd,
chapeau dôme laqué.

En 2020, Demna annonce revenir à la haute couture qui, à l'époque de Cristóbal Balenciaga (1895-1972), était le seul mode d'expression possible. La Couture est une manière d'affirmer une attitude, par son aspect unique, son recours à l'artisanat d'art, son sens du luxe à l'état pur, à rebours de l'air du temps. D'une manière comparable à celle du fondateur de la Maison, cette silhouette se découpe graphiquement, comme celle des mondaines et élégantes « socialites » des années 1950 qui mariaient lignes et volumes Balenciaga avec des intérieurs non pas modernes, mais baignés du goût pour le 18e siècle, ainsi Jayne Wrightsman (1919-2019) ou Mona Bismark (1897-1979).

75

BALENCIAGA CRISTÓBAL BALENCIAGA

1895 (Getaria, Espagne) – 1972 (Xàbia, Espagne)

Collection Haute Couture
Automne/Hiver 1961-1962 et 1967-1968

Toiles en tartane amidonnées.

Pour chacune de ses créations, Cristóbal Balenciaga pense d'abord aux couleurs, en connaisseur de la peinture espagnole du 17e siècle, du Greco à Vélasquez. Passionné par les formes, il agit aussi en sculpteur et en architecte, obsédé par la géométrie et par les proportions. Ces deux toiles en livrent un remarquable exemple. Elles tirent leur nom de la toile à patron dans laquelle les prototypes sont créés. Ceux-ci donnent une idée exacte des volumes avant de réaliser la véritable robe. Ces deux modèles de 1961 et 1967 sont iconiques, expression du génie abstrait et sensuel de Balenciaga, preuve de sa radicalité.

76

MAISON MARGIELA

Collection Artisanal, Haute Couture
Automne/Hiver 2014-2015

Ensemble, body en lampas d'époque Louis XV, broché de soie au motif « décor à rivière de fleurs », jupe en mousseline de soie brodée de pièces de monnaie anciennes en argent, laiton et nickel, masque en dentelle.

Les collections de haute couture de la Maison Margiela, baptisées Artisanal, revalorisent des textiles, des objets ou des vêtements grâce à des savoir-faire artisanaux. Ainsi, ce body est réalisé à partir d'un lampas de soie préexistant, cette précieuse étoffe en relief du 18e siècle. Mêlant rubans, bouquets et rivières de fleurs, son motif le rapproche directement des textiles d'ameublement et des motifs représentés sur de nombreuses productions d'arts décoratifs du 18e siècle.

77

DOLCE & GABBANA

DOMENICO DOLCE
ET STEFANO GABBANA

Domenico Dolce, 1958 (Polizzi Generosa, Italie)
Stefano Gabbana, 1962 (Milan, Italie)

Collection Femme « Italia Is Love »,
Prêt-à-Porter Printemps/Été 2016

Sac Dolce Box, contreplaqué de peuplier et pin massif,
ornements peints à la main, feuilles d'or appliquées à la
main, poignée en laiton.

78

79

LOEWE JONATHAN ANDERSON

1984 (Magherafelt, Royaume-Uni)

Collection Prêt-à-Porter
Automne/Hiver 2024-2025

Robe trapèze en coton ornée de perles de verre.

80

CHANEL KARL LAGERFELD

1933 (Hambourg, Allemagne) – 2019 (Neuilly-sur-Seine, France)

Collection Prêt-à-Porter
Automne/Hiver 1995-1996

Broche ronde en métal doré entrelacé de cuir, ornée de cabochons de pâte de verre et d'une marqueterie de pierres.

Round brooch in gilded metal interwoven with leather, decorated with glass paste cabochons and stone marquetry.

Spilla rotonda in metallo dorato con cuoio intrecciato, decorata con cabochon in pasta di vetro e pietre intarsiate.

Patrimoine de CHANEL, Paris

81

CARVEN LOUISE TROTTER

Collection Prêt-à-Porter
Printemps/Été 2025

Manteau raglan en satin couture de couleur fauve, col à bords bruts, bords tranchants et boutons coupés et soudés par ultrasons.

Dans cette robe-manteau ivoire, épaules souples, emmanchures larges, poches très graphiques, Louise Trotter fait écho au minimalisme de Madame Carven, attentive au design le plus radical, dans la ligne de ses vêtements, le graphisme et le logo de sa maison. Une esthétique tout en contraste, paradoxale presque, avec le goût qu'elle cultive toute sa vie pour les objets d'art. Avec son second époux, René Grog, Madame Carven réunit une imposante collection de mobilier et d'objets d'art des 17e et 18e siècles. En 1973, ils décident d'en faire donation sous réserve d'usufruit au musée du Louvre.

82

VERSACE DONATELLA VERSACE

1955 (Reggio de Calabre, Italie)

Collection Prêt-à-Porter
Automne/Hiver 2002-2003

Minirobe en brocart, dentelle dorée à l'ourlet.

Les motifs fleuris du brocart de cette robe bustier se détachent sur un fond jaune vif qui s'accorde au décor de turqueries créé pour le comte d'Artois, frère de Louis XVI. Ces décors aux influences orientalistes, en vogue dans les riches intérieurs du 18e siècle, sont peuplés de dromadaires de sphinxes (lions ailés à tête de femme) et de personnages vêtus de caftans et de turbans. L'écho de la robe au décor se manifeste jusque dans les dentelles qui en bordent l'extrémité, rappelant les textiles dont les retombées soulignent les assises des chaises et encadrent les miroirs, comme dans une tente orientale fantasmée.

83

GUCCI

ALESSANDRO MICHELE

1972 (Rome, Italie)

Collection Croisière 2017

Manteau croisé en jacquard floral, pantalon de jogging à carreaux.

84

RICK OWENS

RICK OWENS

1961 (Porterville, États-Unis)

Collection « Tecuatl »,
Prêt-à-Porter Printemps/Été 2020

Robe V fendue en crêpe cocon ; manteau péplum Poblana en coton
« pelleovo » (peau d'œuf) ; couronne en métal.

Rick Owens se rêve en « esthète dérangé », lui qui confie être « très superficiel, malheureusement, en matière d'art : j'ai besoin qu'une œuvre soit auréolée du prestige de l'histoire ». Cette silhouette mêle l'art aztèque et le film *Metropolis* de Fritz Lang (1927), tout en présentant une monumentalité égyptienne, telle que les premiers temps de l'égyptomanie, à la toute fin du 18e siècle, l'ont fixée dans la culture visuelle européenne. À la robe à panier aux plissés sensuels répond la coiffe presque pharaonique. À Venise, un sarcophage veille sur la maison du créateur.

85

LOUIS VUITTON NICOLAS GHESQUIÈRE

1971 (Comines, France)

Collection Prêt-à-Porter Printemps/Été 2018

Ensemble, redingote en brocart de soie, polyester et métal, blouse à col cravate en pongé soie et coton, short en jersey de polyester.

Pour la collection Printemps-Été 2018, ce sont les salles du Louvre médiéval, les fossés qui longent les restes monumentaux de la forteresse royale de Philippe Auguste, roi de France de 1180 à 1223, qui plantent le décor du défilé Louis Vuitton. Loin d'être un clin d'œil au Moyen Âge, les silhouettes sont au contraire un hommage inattendu au 18e siècle français, revisité dans une allure très urbaine et sportive. Ce goût inhabituel pour les arts décoratifs du passé ne passe pas inaperçu et Nicolas Ghesquière indique : « Il est question d'anachronismes : les garde-robes dialoguent et jouent avec le temps. »

86

BALMAIN OLIVIER ROUSTEING

1985 (Bordeaux, France)

Collection Pre-Fall 2022

Robe en patchwork de denim, velours, résille et cuir, ornée de broderie au point de bullion doré matelassé, de perles et tubes métalliques.

Dress in a denim, velvet, mesh and leather patchwork, embellished with gold bullion embroidery, and quilted with beads and metal bugle beads.

Abito in patchwork di denim, velluto, rete e pelle, impreziosito da ricami a punto bullion dorato trapuntato, perle e cassettoni di metallo.

S'inspirant des fastes de Versailles et du raffinement des objets d'art qui en ponctuent les salles, Olivier Rousteing mêle cette inspiration à une influence grunge. L'opulence de cette robe brodée est un écho aux goûts de la reine Marie-Antoinette (1774-1793) en matière de décoration. Les volutes renvoient aux bronzes dorés des meubles tandis que les couleurs pastel et les perles sont l'apanage de plus petits objets, tels que les céramiques, les montres et les tabatières.

87

CHRISTIAN LOUBOUTIN

CHRISTIAN LOUBOUTIN

1963 (Paris, France)

Collection Automne/Hiver 2008-2009

Escarpins Marie-Antoinette, satin et broderies de la maison Lesage, cannetille, perles, sequins, rubans de velours et mousseline déchirée.

88

CHRISTIAN DIOR

JOHN GALLIANO

1960 (Gibraltar, Royaume-Uni)

Collection Haute Couture Printemps/Été 2005

Manteau en satin cuir de soie brodé.

La collection dont est issue cette silhouette est placée sous l'étendard très pop d'une phrase de Bob Dylan : « *Andy Warhol is Napoleon in rags* » – Andy Warhol, c'est Napoléon en haillons. John Galliano décide d'y créer un parallèle entre Edie Sedgwick, muse du peintre du Pop Art, mondaine déjantée, et Joséphine de Beauharnais, passée d'élégante « Merveilleuse » à impératrice des Français, télescopant les deux. Plus encore, il s'inspire de cette Marie-Antoinette, ici presque engloutie par sa robe évoquant les tissus précieux qui fleurissent sur les murs et le mobilier de la fin du 18e siècle.

89

CHRISTIAN LOUBOUTIN

CHRISTIAN LOUBOUTIN

1963 (Paris, France)

Collection Printemps/Été 1994

Bottes Wedgwood, cuir et cuir verni.
"Wedgwood" boots, leather and patent leather.
Stivali Wedgwood, pelle e vernice.

Christian Louboutin cultive un goût précis pour les arts décoratifs du 18e siècle. Sa passion pour les objets en porcelaine de la manufacture anglaise de Wedgwood, fondée en 1759, lui inspire nombre de modèles de souliers. Bien qu'elles n'aient jamais été très prisées en France, l'aspect mat et bicolore de ces œuvres – généralement bleues et blanches mais également adaptées à d'autres coloris – a pu être repris dans des productions de la manufacture de Sèvres et se retrouve jusque dans des décors, comme les doubles-portes et les boiseries de cette salle.

90

GIVENCHY

LEE ALEXANDER MCQUEEN

1969 (Londres, Royaume-Uni) – 2010 (Londres, Royaume-Uni)

Collection Haute Couture
Printemps/Été 1997

Ensemble, veste courte en lainage et tulle, broderies en cannetille, manchons en satin matelassé avec broderies d'abeilles, pantalon en sergé de laine.

Dans l'ensemble des silhouettes de sa première collection pour la maison Givenchy, Lee Alexander McQueen dessine une symphonie blanc et or, et ce modèle offre une vision très impériale, grand col digne des uniformes de l'empereur Napoléon Ier (1804-1815), veste en lainage et tulle brodée en fil de laiton, appelé aussi cannetille, pantalon presque martial en sergé de laine, et d'immenses manchons en satin matelassé, disproportionnés au point de donner l'impression d'une cape ou d'une traîne. Brodés d'abeilles d'or, ils semblent sortir du Sacre du 2 décembre 1804 ou d'un portrait en majesté de l'Empereur.

91

VERSACE DONATELLA VERSACE

1955 (Reggio de Calabre, Italie)

Collection Prêt-à-Porter Printemps/Été 2018

Ensemble, robe en faille de soie et de coton, leggings en Lycra, le tout imprimé du motif Classic Baroque.

Les motifs végétaux qui mêlent de larges rinceaux et des feuilles d'acanthe entourant des fleurs stylisées reprennent avec une grande fidélité les encadrements de tapisseries qui apparaissent dès le 17e siècle. La présence de couronnes entourées de lauriers et de branches de lys permet d'établir un parallèle avec la tenture de la chambre à coucher de Louis XVIII, roi de France de 1815 à 1824. Détournant les symboles de la royauté, Donatella Versace rend hommage à son frère Gianni et propose un modèle à la provocation érudite.

92

BALENCIAGA DEMNA

1981 (Soukhomi, Géorgie)

Collection Prêt-à-Porter Printemps/Été 2020

Robe de bal, velours contrecollé.

Cette robe à crinoline en velours contrecollé, abstraite, aérienne, légère, hésite entre inspiration du Second Empire et sorte de corps flottant. Au-delà du saisissement, la référence à Cristóbal Balenciaga (1895-1972) détone, autant la forme sculpturale que la ligne esthétique. À la presse, Demna éclaire l'esprit de ces robes en ces mots : « Les robes de bal nous ramènent aux débuts de Balenciaga, quand Cristóbal a débuté en Espagne. [...] Mais nous voulions être sûrs d'en faire des robes portables, et si vous retirez la crinoline, vous trouvez une sorte de robe gothique. »

93

GIAMBATTISTA VALLI

1966 (Rome, Italie)

Collection Haute Couture
Automne/Hiver 2018-2019

Robe, 600 mètres de tulle polyester plissé « soleil », drapé sur une base bustier et froncé de volants « millefeuille ».

Le côté « Second Empire » de la robe de Giambattista Valli ne se réduit pas à la forme de crinoline. Valli réussit le pari du monumental sans engoncer le corps dans une carapace, les formes sont libres sous un amoncellement textile où tout est ordonné pour se mouvoir. Au rose, il a été préféré ici un menthe à l'eau très pâle, mais la forme et surtout la matière sont la double signature du couturier. Pour une telle robe, il n'a pas fallu moins de six cents mètres de tulle pour réaliser cette vision florale et presque impériale.

94

JEAN PAUL GAULTIER 94

JEAN PAUL GAULTIER

1952 (Arcueil, France)

Collection Haute Couture
Automne/Hiver 2008-2009

Fourreau en mousseline et paillettes amazone revoit es de fine dentelle, portée sous une robe longue à buste-cage à mannequin d'osier à en satin de soie canari et merle prolongée en volutes-serpentins.

Dessinant une nouvelle architecture par-dessus la robe, la cage est une référence directe à la crinoline, structure placée sous la jupe pour lui donner de l'ampleur. Celle-ci, particulièrement à la mode au 19  siècle, peut atteindre environ dix mètres de circonférence durant les années 1860. En jouant du paradoxe, Jean Paul Gaultier met au-dessus l'élément de mode originellement prévu pour être en dessous. D'un vert presque fluorescent, la cage devient ostentatoire et évoque les fastes du Second Empire et des décors qui y sont cr s, rivalisant de richesse.

95

CHRISTIAN DIOR

JOHN GALLIANO

1960 (Gibraltar, Royaume-Uni)

Collection Haute Couture Printemps/Été 2005

Robe en moire brodée et velours façonné.

Cette silhouette a tout d'une vision impériale avec ses volumes, sa couleur pourpre et l'imitation de la fourrure d'hermine qui vient souligner le bas de la robe. John Galliano place sa collection sous le signe du film *Sissi impératrice* (Ernst Marischka, 1956), parfaitement à sa place dans cet opulent décor Second Empire de 1861. Inspiré par un long voyage à Vienne, à Istanbul et dans l'Europe centrale, Galliano y a cueilli un esprit décoratif très 19e siècle, auquel il mêle « le glamour des pin-up » et des clins d'œil aux motifs persans ou ottomans, ici ces décors bleus brodés qui font écho aux céramiques produites à Iznik, en actuelle Turquie, à partir du 15e siècle.

96

CHANEL

KARL LAGERFELD

1933 (Hambourg, Allemagne) – 2019 (Neuilly-sur-Seine, France)

Collection Haute Couture
Automne/Hiver 1987-1988

Ensemble *Île enchantée* en satin de soie rouge brodé par Lesage à partir d'un motif de rideaux d'opéra.

97

JACQUEMUS SIMON PORTE JACQUEMUS

1990 (Salon-de-Provence, France)

Collection Prêt-à-Porter,
Automne/Hiver 2023-2024

Robe, broderie de fleur métallisée et ornée de cristaux, sur une base de tissu technique.

Entièrement brodée de fleurs argentées et de strass, la richesse de cette robe se révèle dans ce foisonnement et dans l'apparente préciosité qu'il compose. La forme presque simple, créant une boule autour du corps, fait de cette silhouette une évocation abstraite de la richesse des appartements des Palais. Si la référence première concerne Versailles, elle se décline également à ce Grand salon, où chaque élément est orné, des plafonds peints jusqu'aux pilastres cannelés dorés à la feuille d'or dont les reflets vibrants se retrouvent dans les effets de cette robe.

98

IRIS VAN HERPEN IRIS VAN HERPEN

1984 (Wamel, Pays-Bas)

Collection « Syntopia »,
Haute Couture Automne/Hiver 2018-2019

Robe *Syntopia*, organza de soie, crêpe découpé au laser, Mylar, acier inoxydable.

Imaginée en référence à la chronophotographie, technique développée dans le dernier quart du 19e siècle, la robe *Syntopia* transforme son porteur en un oiseau dont le battement des ailes crée une architecture vaporeuse. La combinaison paradoxale de volume et de légèreté s'accorde avec les modes décoratives du Second Empire (1852-1870). Ici, dans les appartements du ministère d'État, les impressionnants lustres en bronze doré et cristaux taillés comportant jusqu'à soixante lumières semblent flotter.

99

YOHJI YAMAMOTO

YOHJI YAMAMOTO

1943 (Tokyo, Japon)

Collection Prêt-à-Porter,
Automne/Hiver 2015-2016

Robe à crinoline, en feutre de laine et taffetas de nylon avec armature en métal.

Crinoline dress, wool felt and nylon taffeta with a metal frame.

Abito a crinolina, in feltro di lana e taffetà di nylon con struttura in metallo.

Mélant son obsession pour le noir, les superpositions et le vêtement historique occidental, Yohji Yamamoto compose une silhouette à mi-chemin entre la robe à crinoline et l'échafaudage. Si la crinoline renvoie aux vêtements féminins contemporains des appartements du ministère d'État, Yohji Yamamoto ne prend pas le parti d'un vêtement dont le faste serait traduit par ses ornements, comme c'est le cas dans ces salles. Il s'agit plutôt d'une conception poétique qui s'emploie à jouer de la prestance du vêtement et des émotions qu'il provoque.