Louvre Lens

S'HABILLER EN ARTISTE

L'ARTISTE ET LE VÊTEMENT

Livret d'exposition

IMAGINE
ET DESSINE
LES COSTUMES
DE CES
DEUX ARTISTES

Directrice de la publication : Annabelle Ténèze, directrice du Louvre-Lens / Responsable éditoriale : Juliette Barthélémy, directrice de la médiation du Louvre-Lens
Conception : Ludovic Demathieu, chargé de projets de médiation, musée du Louvre-Lens / Illustration : gravures de Joëlle Jolivet / Graphisme : Philippe Bretelle

Exposition réalisée avec le soutien de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe, Grand Mécène.

ENTRETIEN AVEC ANNABELLE TÉNÈZE ET OLIVIER GABET COMMISSAIRES DE L'EXPOSITION

Comment l'idée d'une exposition sur l'artiste et le vêtement est-elle née ?

Annabelle Ténèze À l'origine de cette exposition, il y a cette idée que de nombreux artistes ont inspiré le milieu de la mode, et sont eux-mêmes devenus des icônes inspirantes, reconnaissables à leur style vestimentaire.
On pense à Sonia Delaunay, Frida Kahlo, ou Niki de Saint Phalle… Avec cette question : serions-nous ce que nous portons ? L'exposition propose à la fois une histoire de l'art, une histoire de la représentation de l'artiste, du vêtement et de notre rapport à la norme. Doit-on considérer l'habit d'artiste comme une démonstration, un manifeste, à la fois artistique et social ? C'est une question qui a traversé plusieurs de mes projets ces dernières années, nourris par des discussions avec les artistes eux-mêmes.

Olivier Gabet, vous êtes également commissaire du parcours Louvre Couture, présenté en ce moment au musée du Louvre. Que nous racontent ces liens entre histoire de l'art et histoire de la mode ?

Olivier Gabet Depuis toujours, le musée du Louvre inspire les artistes – des peintures aux sculptures, jusqu'aux objets d'art. Même s'il ne conserve pas de vêtements à proprement parler, le vêtement est partout dans ses galeries. L'art et la mode s'éclairent mutuellement.
Aujourd'hui, ces expositions qui entremêlent l'histoire de l'art et l'histoire de la mode permettent de faire venir un public plus large, souvent plus jeune. Le vêtement est une manière de décentrer le regard dans nos musées.

De quelle manière l'exposition tisse-t-elle un lien avec l'histoire de cette région, marquée par l'industrie textile ?

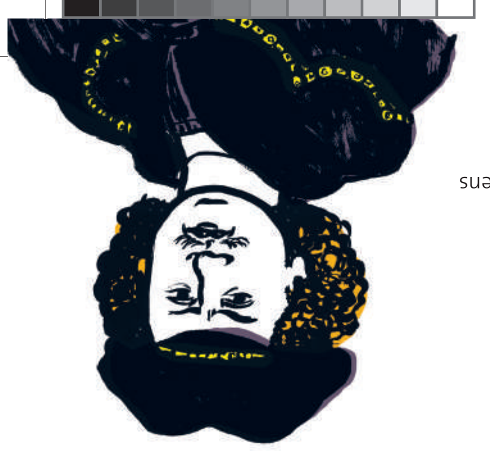
A. T. Nous avons choisi de faire appel aux talents du futur, pour mettre en avant l'histoire textile de la région des Hauts-de-France.
Le musée entretient des relations très fortes avec ses partenaires et ses publics sur le territoire. Nous sommes particulièrement sensibles aux enjeux d'insertion et de formation, mais aussi d'innovation en matière de médiation participative. Pour l'exposition, nous avons travaillé avec des élèves de lycées et des étudiants de la région se formant aux métiers de la couture et de la mode. Ils ont conçu un ensemble de dispositifs de médiation inédits - cartels augmentés avec leurs propres créations textiles, parcours enfants, matériauthèque nomade. Des partages qui valorisent leurs savoir-faire et écrivent la suite de cette histoire régionale.

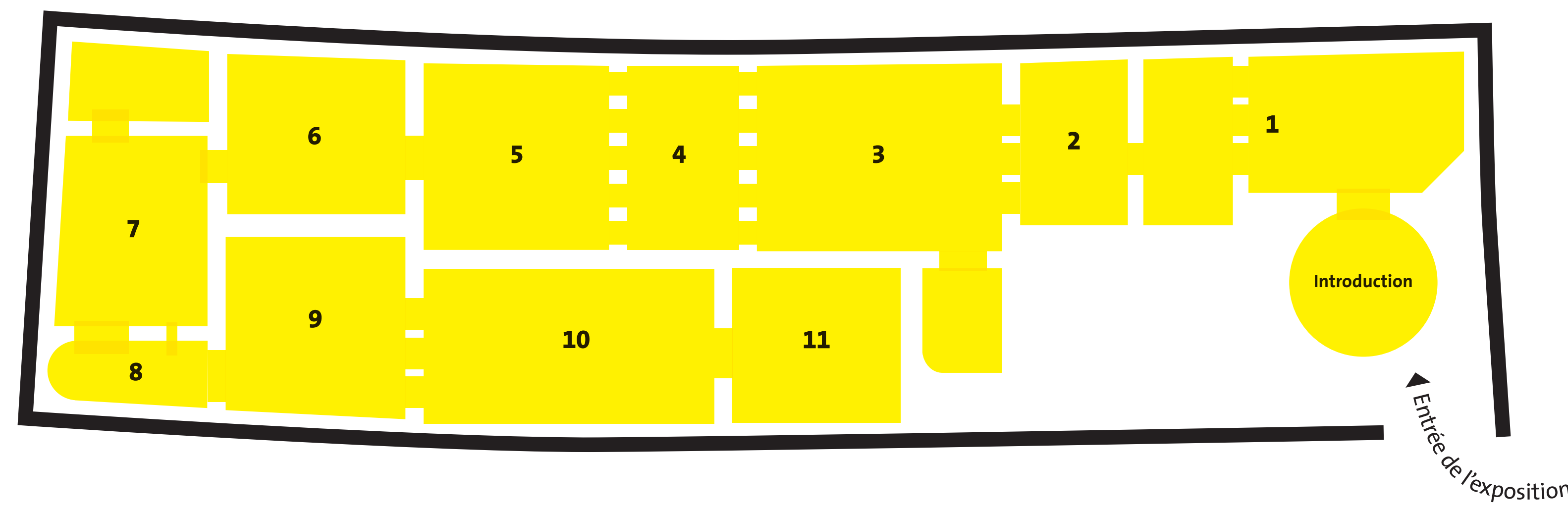
Pourriez-vous mettre l'accent sur quelques œuvres-clés qui marquent le parcours de cette exposition ?

O. G. L'exposition présente près de 200 œuvres, de la Renaissance à la création contemporaine. Nous avons choisi d'évoquer, en ouverture, Yves Saint Laurent, un créateur qui s'est inspiré de l'histoire de l'art. Sur un podium, trois de ses créations accueillent le visiteur : l'une qui reprend les motifs d'un vase grec, les deux suivantes où l'on retrouve des motifs de Georges Braque. Ceci est un exemple des inspirations réciproques et des collaborations marquantes entre monde de l'art et monde de la mode. Elles ont pris au cours du 20e siècle un essor sans précédent et ponctuent le parcours, avec des créations de la Maison Dior ou de Jean-Charles de Castelbajac.

A. T. On sera très surpris de découvrir des artistes majeurs, que nous n'avons pas toujours regardé sous cet angle, en dialogue avec des créations de mode. Nous bénéficions aussi de nombreux prêts exceptionnels : un autoportrait de la peintre italienne Sofonisba Anguissola, par exemple, issu des collections de la Pinacothèque de Sienne. Également, deux autoportraits de Rembrandt, « L'homme aux mille costumes », des collections du Louvre ; mais aussi un portrait iconique de Rosa Bonheur ou encore le plâtre de la robe de chambre de Balzac par Rodin.
Dans le final de l'exposition, nous aurions pu avoir tellement d'artistes d'aujourd'hui ! Cette fin de parcours partage l'idée que le vêtement peut être une œuvre et qu'une œuvre peut être un vêtement.

Commissariat
Olivier Gabet, directeur du département des Objets d'Art au musée du Louvre
Annabelle Ténèze, directrice du Louvre-Lens
Assistés de **Marie Gord**, chargée de recherches et de documentation au Louvre-Lens
et **Audrey Palacin**, chargée de recherches





Introduction. Yves Saint Laurent : histoire de l'art et haute-couture
1. L'artiste en toge : le fantasme de l'artiste antique
2. L'artiste en artiste : s'habiller en artiste
3. L'artiste en représentation : entre velours et soieries
4. L'artiste en chemise
5. L'artiste en costume noir
6. Le genre du vêtement
7. L'artiste en vêtement de travail : l'envers du décor
8. L'artiste en robe de chambre : Balzac par Rodin
9. Vêtements d'artistes et abstraction
10. L'artiste-couturier
11. Le vêtement est une œuvre, l'œuvre est un vêtement

Introduction
Yves Saint Laurent
Robe du soir portée par Elsa Faúndez de Dodero
Collection haute couture printemps-été 1971
Musée Yves Saint Laurent, Paris

1
Manteau de représentant du peuple porté au Conseil des anciens sous le Directoire
Drap de laine rouge, broderies d'application, drap de laine bleu foncé. vers 1798
Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris

2
Sofonisba Anguissola
Bernardino Gatti, dit il Sojaro peignant le portrait de Sofonisba Anguissola
Huile sur toile, 1559
Sienne, Musei nazionali di Siena, Pinacoteca Nazionale

3
Pierre Mignard
Autoportrait
Huile sur toile, 1690
Paris, musée du Louvre

4
Augustin Pajou
Madame Vigée Le Brun (1755-1842), peintre
Terre cuite, marbre, 1783
Paris, musée du Louvre

5
Henri Fantin-Latour
Un atelier aux Batignolles
Huile sur toile, 1870
Paris, musée d'Orsay

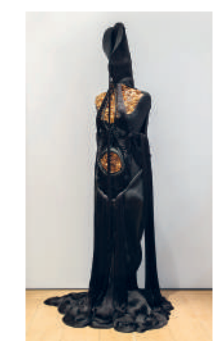
6
Gilbert & George
Calvin Street
Ensemble de 16 photographies
Photographie couleur, feuille d'or, 1982
Limoges, Frac – Artothèque Nouvelle-Aquitaine

7
Georges Achille-Fould
Rosa Bonheur dans son atelier
Huile sur toile, 1893
Bordeaux, musée des Beaux-Arts

8
Auguste Rodin
Étude de robe de chambre pour Balzac
Plâtre, 1897
Paris, musée Rodin

9
Karina Bisch
Costume Sonia
Patchwork de tissus variés appliqués sur toile de jute, 2014
Courtesy Karina Bisch

10
Salvador Dalí
Veston aphrodisiaque (réplique)
Tissu, plastique, 1936/1979
Paris, musée des Arts décoratifs, dépôt du Centre Pompidou – Musée national d'Art moderne – Centre de création industrielle



11
Jeanne Vicerial
Vénus ouverte #1
Textile, fils tricotissés (technique déposée), fleurs séchées de la Villa Médicis, 2020
Courtesy de l'artiste et Templon Paris, Bruxelles, New York

QUIZZ CE QU'IL FAUT RETENIR DE L'EXPOSITION

La toge est un vêtement emblématique de la Rome antique. La couleur des toges dépend de la classe sociale et de sa fonction. Dans l'exposition, plusieurs œuvres présentent des artistes vêtus de cette toge antique. De quelle couleur est-elle le plus souvent ?
- ☐ Blanche
- ☐ Noire
- ☐ Rouge
- ☐ Verte

Pendant plus de 40 ans, Roman Opalka peint une série de toiles dans lesquelles il écrit les chiffres en ordre croissant. À la fin de chaque séance, il se prend toujours en photo selon un même protocole : cadre serré, fond blanc, éclairage lumineux. Mais quel vêtement porte-t-il sur ces photos ?
- ☐ Chemise blanche
- ☐ Costume cravate
- ☐ Tablier de travail
- ☐ Marinière

Quel célèbre peintre français a imaginé pendant la Révolution des projets de costumes appropriés « aux mœurs républicaines et au caractère de la Révolution » ?
- ☐ Jacques-Louis David
- ☐ Hubert Robert
- ☐ Jean-Honoré Fragonard
- ☐ Jean-Baptiste Wicar

Quelles femmes ont demandé une « permission de travestissement » à la préfecture de police afin de pouvoir porter des pantalons d'homme ?
- ☐ Rosa Bonheur
- ☐ George Sand
- ☐ Marie Laurencin
- ☐ Claire Tabouret

Quelle tenue emblématique porte le duo d'artistes anglais Gilbert & Georges dans leurs performances et leurs œuvres artistiques ?
- ☐ Bleu de travail
- ☐ Blouse et bonnet
- ☐ Costume cravate
- ☐ Robe de chambre

Quelle créatrice de mode collabore avec Salvator Dalí pour créer des vêtements, costumes et accessoires comme le *Chapeau-chaussure* ?
- ☐ Coco Chanel
- ☐ Madeleine Vionnet
- ☐ Elsa Schiaparelli
- ☐ Vivienne Westwood

Quel artiste réalise en 1936 le « Veston aphrodisiaque », une veste de smoking recouverte de verres à liqueurs remplis de menthe verte ?
- ☐ Pablo Picasso
- ☐ Salvador Dalí
- ☐ René Magritte
- ☐ Marcel Duchamp

« Quand je travaille, je pense tout le temps à l'art ». Le grand couturier français Yves Saint Laurent rend hommage à de nombreuses reprises aux artistes dans ses créations. Quels artistes sont évoqués dans l'exposition ?
- ☐ Serge Poliakoff
- ☐ Georges Braque
- ☐ Piet Mondrian
- ☐ Pablo Picasso

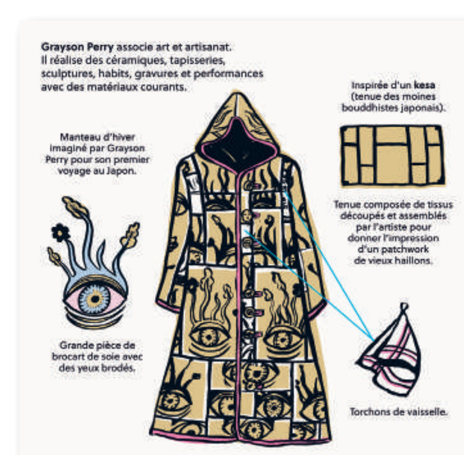
Solutions du quizz
Rouge / Chemise blanche / Jacques-Louis David / Rosa Bonheur et George Sand / Costume cravate / Elsa Schiaparelli / Salvador Dalí / Serge Poliakoff, Georges Braque, et Piet Mondrian.

LE LOUVRE-LENS ET LA PARTICIPATION DES PUBLICS

Les cartels ludiques

Avec les élèves du Plan de Réussite Éducative de Libercourt et des collèges d'Arras, Harnes, Liévin et Noyelles-sous-Lens.

Les cartels ludiques ont été écrits par des élèves : travail de recherche et véritable jeu de rôle pour se mettre dans la peau d'un enfant et écrire un court texte permettant de comprendre facilement les peintures, photos et costumes !



Les cartels illustrés et augmentés

Avec les élèves en bac pro métiers de la mode du Lycée Jacquard de Caudry et du Lycée Voltaire de Wingles. Les étudiants en DN MADE mention mode du Lycée Sévigné de Tourcoing.

Pour la première fois des lycéens et des étudiants en mode de la région ont été associés pour écrire des cartels graphiques et concevoir des cartels augmentés. Toucher des tissus, comprendre les étapes de fabrication du drap de laine, du lin ou du coton, imaginer un costume inspiré par les tenues d'artistes : les réalisations des élèves et des étudiants sont à découvrir dans l'exposition.

La matériauthèque

Avec les élèves en 1ère STD2A du Lycée Béhal de Lens

Pour accompagner les médiateurs du musée lors des visites, les lycéens ont imaginé un outil de médiation mobile permettant de présenter aux visiteurs des échantillons de textiles en lien avec les œuvres de l'exposition.

Crédits photographiques des œuvres reproduites sous le plan
© Yves Saint Laurent © Musée Yves Saint Laurent Paris / Jean Michel – droits réservés / 1. © Paris Musées / Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris / 2. © Archives photographiques des Musées nationaux de Sienne, avec l'aimable autorisation du ministère italien de la Culture / 3. © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Franck Raux / 4. © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / René-Gabriel Ojeda / 5. © GrandPalaisRmn (musée d'Orsay) / Benoît Touchard / 6. © Collections Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges / Freddy Le Saux / 7. © Scala Florence / Heritage images / 8. © Agence photographique du musée Rodin - Jérome Manoukian / 9. © Adagp, Paris 2025 / courtesy Karina Bisch / 10. © Adagp, Paris 2025 / Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí / 11. © Adagp, Paris, 2025 © Galerie Templon Paris/Brussels/New-York – Tutti image / Bertrand Huet

RETROUVE CES ARTISTES
DANS L'EXPOSITION.
PERSONNALISE LE POSTER
AVEC DES COULEURS
ET DES ÉCHANTILLONS
DE TEXTILES.
LOUVRE
Lens