Dossier pédagogique

Jardin des Modes 256, 1er mai 1938, 30 x 20 cm. Collection personnelle.

Le chic français

Images de femmes 1900-1950

28 octobre 2017 - 21 janvier 2018

Palais Lumière Evian

PALAIS Lumière Ville d'Evian

ville Evian

haute savoie le Département

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

musée Nicéphore Niépce

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 3

Parcours de l'exposition 4

Musée Nicéphore Niépce 4

PISTES PÉDAGOGIQUES 5

Piste 1 - Statisme : dessins et photographies en studio 5

Arrêt sur image : Statut de la femme au début du XXe siècle 6

Piste 2 - Dynamisme des années 30 8

Arrêt sur image : Vocabulaire de la photographie 9

Arrêt sur image : Mise en page et graphisme 11

Piste 3 : Jean Moral 12

Arrêt sur image : Rapport entre vie privée et publication de mode 13

GLOSSAIRE 14

FICHES PRATIQUES 15

1/ Mode et patrimoine architectural 15

Chemins de la culture 2017-2018 15

2/ Je colle à la mode 16

ATELIERS 17

INFORMATIONS PRATIQUES 19

AVANT-PROPOS

Avec plus de 300 œuvres (photographies, magazines, dessins,…), l'exposition porte un regard rétrospectif sur l'histoire de la photographie de mode au début du XXe siècle en France, dont l'évolution est étroitement liée à celle de la place de la femme dans la société.

Les débuts de la photographie de mode sont timides et peu audacieux.
Tout d'abord dans les magazines, la mode est présentée sous forme de dessins puis de poses rigides dans des studios photographiques.

Jusque dans les années 1920, les contraintes liées aux techniques d'impression ne favorisent pas l'utilisation de la photographie. Dans les années 1920-30, une « Nouvelle Vision » s'impose.

Des photographes comme Jean Moral, Maurice Tabard, André Steiner, pratiquent une photographie résolument moderne et différente.
Cette évolution est à mettre en parallèle avec celle de la femme dans la société.

Les expérimentations des photographes (cadrages, angles de prises de vue) accompagnent **l'émancipation de la femme.** Dans les magazines, les images d'une femme libérée sont diffusées et les prises de vues dans les rues de Paris hissent la ville au rang de capitale de la mode.

Quelques mots sur les commissaires …

Sylvain Besson
Directeur des collections photographiques du musée Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône) depuis 2008, il mène des missions d'informatisation de l'inventaire et de la documentation.

William Saadé
Conseiller artistique et scientifique du Palais Lumière, commissaire général de l'exposition, il est Conservateur en chef émérite du patrimoine et Chevalier des arts et des lettres.

François Cheval
Directeur du musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône de 1996 à 2016.

Parcours de l'exposition

1 - Le dessin pour représenter la mode, les débuts de la presse féminine

2 - Les premiers studios, quand la photographie remplace le dessin

3 - L'avant garde photographique, expérimentation et nouvelle image de la femme

4 - La presse illustrée de mode et l'avant garde, l'exemple de Jean Moral

Musée Nicéphore Niépce

Le musée Nicéphore Niépce est le musée de l'histoire de la photographie.

Labellisé Musée de France, il est créé en 1972 à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne-Franche-Comté, dans un bâtiment du bord de Saône, au port Villiers, qui fut autrefois un bureau d'octroi des coches et diligences (ancien hôtel des Messageries royales).

Il a été fondé autour d'une collection historique d'appareils et d'objets ayant appartenu à l'inventeur de la photographie : Nicéphore Niépce (1765- 1833).

L'ambition du musée Nicéphore Niépce est d'expliquer les ressorts de la photographie depuis son invention par Niépce jusqu'à l'image numérique.

Ses collections regroupent près de **trois millions de photographies** et d'objets offrant la possibilité d'un parcours toujours renouvelé au fil des visites.

L'utilisation de dispositifs interactifs, des technologies les plus sophistiquées, permet d'aller plus loin dans la compréhension du monde photographique et **les tirages professionnels y côtoient les épreuves amateurs.**

La presse illustrée y tient aussi une place importante en tant que support essentiel à la diffusion planétaire du médium.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Les pistes présentées ci-dessous permettent d'appréhender les œuvres de l'exposition à travers différents axes de réflexion.

Piste 1 - Statisme : dessins et photographies en studio

Après des débuts timides peu avant la Révolution française, la presse connaît un essor considérable à la fin du XIXe siècle.

Les magazines de modes servent de modèles pour les couturières grâce aux illustrations gravées et détaillées. La photographie est trop onéreuse pour être reproduite.

Certains couturiers novateurs comme Paul Poiret et éditeurs comme Lucien Vogel créent des revues de grande qualité où mode et beaux-arts se rejoignent.

La Gazette du Bon Ton signe à la fois l'apogée et la fin du dessin de mode dans les magazines.

À partir des années 1920, des magazines font le choix de la photographie grâce à plusieurs agences et studios de photographes (agence ROL, studios Manuel et Seeberger) qui leur fournissent des images des élégantes, **une certaine élite, au théâtre ou aux champs de courses.**

Quelques photographes « artistiques » proposent également des photographies de mode, influencés par **l'esthétique pictorialiste**. La mode n'est pas seulement diffusée dans des magazines spécialisés.

Les magazines sur l'Art vivant et les revues de théâtre font la **promotion des toilettes à la mode,** par le biais de la photographie.

Arrêt sur image : Statut de la femme au début du XXe siècle

André Steiner, 1940 _ *tirage au gélatino-bromure d'argent*, 31 x 48 cm. Collection personnelle.

Que voit-on sur cette photographie ?

Une femme libre de ses mouvements, de son corps, sans entrave de vêtements ou de regards désapprobateurs.

Quels parallèles peut-on faire avec l'évolution du statut de la femme au début du XXe siècle et son reflet dans l'art photographique ?

La femme au début du XXe siècle possède peu de droits. Les femmes libérées dans les photographies des années 1930 sont l'illustration de l'émancipation féminine de cette époque.

Quelques exemples de droits obtenus au XXe siècle :

Au début du XXe siècle, les femmes n'ont le droit de voter dans aucun pays du monde. Des mouvements de femmes apparaissent en Europe et aux États-Unis pour réclamer ce droit. Au Royaume-Uni, les militantes sont appelées les « suffragettes». Alors que beaucoup de pays accordent le droit de vote aux femmes dans les années 1910 et 1920, **il faudra attendre 1945 pour que les Françaises votent pour la première fois.** Aujourd'hui encore, ce droit est refusé aux femmes dans de nombreux pays.
Jusqu'au XXe siècle, très souvent, les femmes devaient obtenir l'accord de leur mari pour faire certaines choses. Par exemple, jusqu'en 1965, les Françaises n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur époux.

Quelles sont les dates importantes dans l'émancipation des femmes au XXe siècle ?

En **1804,** le code Napoléon revient sur toutes **les avancées de la Révolution française** en matière de droit des femmes. **La femme est considérée comme mineure toute sa vie.** Elle passe de la tutelle de ses parents à celle de son mari.

Il faudra plus d'un siècle aux femmes pour reconquérir points par points leur liberté.

1882 : L'école primaire est obligatoire pour les filles comme pour les garçons.

1907 : La femme mariée obtient le droit de disposer de son salaire.

1924 : Les femmes accèdent au baccalauréat.

1928 : Loi instituant le congé maternité.

1944 : Droit de vote et d'éligibilité.

1946 : Le principe d'égalité entre les hommes et les femmes est inscrit dans la Constitution.

1965 : Les femmes peuvent exercer une profession et ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari.

1967 : La loi Neuwirth autorise la contraception.

1972 : Le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est inscrit dans la loi.

1975 : La loi Veil autorise l'Interruption Volontaire de Grossesse, confirmée en 1979.

1983 : Loi Roudy sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

1992 : Loi sanctionnant le harcèlement sexuel.

1995 : Création d'un observatoire de la parité.

2000 : Convention interministérielle d'égalité des chances filles/garçons dans le système éducatif. Loi sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Résolution sur la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et familiale.

Piste 2 - Dynamisme des années 30

Automobile au Trocadéro, André Steiner, 1935
tirage au gélatino-bromure d'argent, 40 x 30 cm.
Collection Musée Nicéphore Niépce.

Que voit-on sur cette photographie?

Une femme à la mode devant une voiture très moderne pour l'époque, avec pour décor le Trocadéro à Paris.

Pourquoi est-ce novateur ?

La prise de vue en contre-plongée met en valeur le vêtement et la voiture. C'est une femme moderne à côté d'un objet moderne dans une architecture nouvelle, **le palais du Chaillot**, construit entre 1935 et 1937. On imagine cette femme prenant le volant et pourquoi pas participant à un rallye dans sa belle voiture.

Comment les photographies de mode sont-elles diffusées à cette époque ?

Les avancées technologiques permettent la reproduction des photographies dans les magazines dès la fin des années 1920. Les magazines qui diffusent ces photos ne parlent plus seulement de mode mais donnent aussi des conseils beauté et de savoir-vivre. **La femme est moderne, chic et sportive.** Elle est amenée **à s'émanciper.**

Arrêt sur image : Vocabulaire de la photographie

Les **angles de prises de vue** :

La plongée est une représentation dont le **point de vue est situé au-dessus** du sujet, en peinture, en photographie mais aussi au cinéma. Pour cette photographie de femme allongée, le photographe était **sans doute debout avec l'appareil légèrement au-dessus du modèle.**

Portrait de Nadia Sibirskaïa, Henri Manuel,
Vers 1920_ tirage au gélatino-bromure d'argent,
18 x 24 cm. Collection Musée Nicéphore Niépce.

La contre-plongée est un axe de prise de vue **du bas vers le haut** en photographie et au cinéma. L'appareil photographique est **plus bas que le modèle.** Le photographe était sans doute accroupi pour prendre cette photographie.

Mode pour Harper's Bazaar, modèle en Schiaparelli,
Jean Moral, 1939 _ Tirage au gélatinobromure
d'argent sur papier, 24,5 x 21cm. Collection Musée Nicéphore Niépce

Portrait de femme, Pierre Boucher _ tirage au gélatino-bromure d'argent, 24 x 18 cm.
Collection Musée Nicéphore Niépce.

Le gros plan est un cadrage serré sur une personne ou un objet. C'est le cas sur cette photo.

Le modèle est ici **de profil,** on voit son visage et son corps de côté et non **de face**. On pourrait même dire que son corps est **vu de dos.**

Un portrait en pied nous montre un modèle de la **tête au pied.**

Prise de vue intérieure ou extérieure :

Les premières photographies de mode sont prises à l'intérieur des **studios photographiques.** C'est à partir des années 1920-1930 que les **prises de vue en extérieur** se généralisent pour dévoiler la mode des élégantes ou de modèles portant des vêtements de couturiers.

Argentique (image, papier) : la technique est inventée au XIXe siècle et fait appel à une réaction chimique. La pellicule est recouverte de cristaux d'argent qui réagissent à la lumière.

Chambre noire (camera obscura) : Une des parois est percée d'un petit trou. La lumière pénètre par cet orifice. Elle forme une image inversée de l'extérieur sur la paroi opposée de la chambre. La chambre noire est le mécanisme de base de la chambre photographique.

Tirage : c'est l'ensemble des opérations consistant à obtenir une ou plusieurs épreuves positives à partir d'un négatif.

Arrêt sur image : Mise en page et graphisme

Jardin des Modes 256, 1er mai 1938, 30 x 20 cm. Collection personnelle.

La mise en page est la disposition graphique d'une information (texte, images, logo,…) sur une surface donnée (feuille, affiche, page de magazine,…).

La couverture est la première page d'un ouvrage imprimé.

Le titre est inscrit sur la couverture et ne change jamais.

L'édito est un article qui reflète la position ou **le point de vue de l'éditeur ou de la rédaction** sur un thème d'actualité. Il peut aussi servir à mettre en valeur un dossier publié dans le journal.

Le logotype (ou **logo**) est la **composition figurée** servant à identifier visuellement, de façon immédiate une entreprise, une marque, une association, une institution, un produit,… afin de se faire connaitre immédiatement du public.

Copier un logo peut être assimilé à une **contrefaçon** et est punissable par la loi.

Piste 3 : Jean Moral

Portrait de Jean Moral, Roger Schall
1940 tirage au gélatino-bromure d'argent sur papier, 24 x 29 cm.
Collection Musée Nicéphore Niépce.

Que voit-on sur cette photographie ?

On distingue Jean Moral en train de photographier **sa femme Juliette.** Il le fera des années 1920 jusqu'à leur divorce en 1941.

Dans quels lieux photographie-t-il sa femme ?

On reconnait sur la photo une colonne Maurice où des affiches sont collées. **On est sur une place à Paris.**

Quel est le but d'une telle mise en scène ?

Jean Moral a publié d'abord ces photographies dans des magazines français avant d'être recruté par Carmel Snow et Alexeï Brodovitch qui étaient **en train de moderniser le magazine de mode américain Harper's Bazaar.**

Il est alors le premier français à avoir un contrat d'exclusivité avec un magazine américain. Il montre Paris où la femme est citadine, à la mode et souriante.

La parisienne devient le modèle à copier pour la **bourgeoisie américaine.**

Arrêt sur image : Rapport entre vie privée et publication de mode

Mode pour Harper's Bazaar, modèles en Molyneux, Jean Moral, 1934
Tirage au gélatinobromure d'argent sur papier, 23 x 26 cm.
Collection Musée Nicéphore Niépce.

Que voit-on sur cette photo ?

Deux femmes buvant nonchalamment leur café sur un canapé. Il s'agit d'une photographie de mode avec une mise en scène intimiste.

Quels liens peut-on trouver avec la mode présentée sur internet aujourd'hui ?

Le **blog** est un site internet créé par une personne souvent seule s'exprimant sur la mode ou d'autres sujets qui l'intéressent.

Certains artistes, journalistes ou intellectuels ont des blogs. Il s'agit pour les lecteurs de laisser des commentaires et de dialoguer facilement avec le blogueur. Les blogueurs de mode actuels **mettent en scène leur vie** privée (voyage, appartement, mariage, naissance,…) pour vendre des **produits cosmétiques ou vestimentaires**.

Les images vidéos ou photographies qu'ils produisent sont relayées sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest,…) et des sites comme **Youtube pour les vidéos,** leur rapportant un bénéfice économique **car leurs publications sont sponsorisées par des marques.**

L'intérêt pour les marques est de toucher le plus de public possible. Plus le blogueur a de **followers** plus ses images lui rapportent de l'argent. **Les photos ne montrent pas la réalité** et sont souvent retouchées grâce à des **logiciels de retouches** montrant des corps et des visages faussement parfaits. **Jean Moral est un précurseur de cette mise en scène de la vie privée pour montrer la mode.**

Exemple de blogs de mode :

http://www.youmakefashion.fr/

https://www.mademoisellepierre.com/

http://www.leblogdebigbeauty.com

https://www.youtube.com/user/EnjoyPhoenix

http://larevuedekenza.fr/

https://www.youtube.com/user/sananas2106

http://junesixtyfive.com/

http://www.theblondesalad.com/

http://www.songofstyle.com/

http://romaincosta.com

GLOSSAIRE

L'émancipation est l'action de s'affranchir d'un lien, d'une entrave, d'un état de dépendance, d'une domination, d'un préjugé.

La gravure est une technique d'impression pour produire une image ou un texte. On creuse une matrice et on obtient une **estampe.**

Quand on compare quelqu'un à une **« gravure de mode »**, il s'agit d'un Individu à la pointe du raffinement esthétique.

La mode (ou les modes) désigne **la manière de se vêtir** à une époque et dans une région donnée. On parle du vêtement mais aussi des accessoires, du maquillage, du parfum et aussi des modifications corporelles. Les modes changent constamment et nécessitent le changement d'un vêtement avant que celui-ci ne soit usé.

La **mode est aussi très liée à la société.**

Le pictorialisme est un mouvement esthétique international qui caractérise la photographie entre 1890 et 1914. Le pictorialisme, grâce à une nouvelle technique, crée des images éthérées et évanescentes, poétiques et artistiques.

La toilette : désigne les vêtements et les accessoires.

FICHES PRATIQUES

1/ Mode et patrimoine architectural

Chemins de la culture 2017-2018

Mode pour Harper's Bazaar, modèle en Molyneux, Jean Moral, 1938
_ Tirage au gélatinobromure
d'argent sur papier, 25,5 x 21 cm. Collection Musée Nicéphore Niépce.

Questionnement en lien avec l'œuvre :

Le modèle pose devant un bâtiment à colonnes.
La modernité de l'architecture fait écho à la modernité des vêtements.

Travail pratique :

À l'aide de vêtements récupérés, **les enfants se déguisent** et se prennent en photo mutuellement avec des appareils numériques.
Il est intéressant de multiplier **les poses et les cadrages** afin de choisir la meilleure photo à la fin. Il est demandé de prendre **pour décor une architecture marquante** qui répondra à la modernité des poses et des cadrages.
Les photos réalisées sont **imprimées et découpées** pour être mises en page de manière dynamique. Puis il s'agira d'écrire **un court texte de critique de mode** face aux images produites. Ce travail pourra être publié sur un blog.

Objectifs pédagogiques :

- Travail de **mise en scène photographique** : Il s'agira d'apporter un regard nouveau sur la mode dans un lieu ancien, comme les photographes de l'exposition ont modernisé la photo de mode au début du XXe siècle.
- Introduction à la prise de vue et aux trucages de **l'appareil numérique.**
- Mise en page, découpage, collage.
- **Écriture d'une critique de mode** à partir des collages réalisés en utilisant le vocabulaire approprié.

2/ Je colle à la mode

Questionnement en lien avec l'œuvre :

Il s'agit de la couverture d'un magazine. La mise en page est dynamique (lignes, couleurs,…). Le modèle regarde vers le haut en suivant les lignes qui sont derrière son visage. Cela crée une impression de dynamisme.

Travail pratique :

À partir de **photographies de mode découpées dans les magazines de mode**, on créera une mise en scène dynamique en collant les images de modèles, de vêtements, d'accessoires, … On pourra rajouter des touches colorées à la peinture.

VU 397 HS, Alexandre Lieberman, 26 octobre 1935, 37 x 27 cm. Collection Musée Nicéphore Niépce.

Objectifs pédagogiques :

- Découpage, collage et mise en page d'images de mode tirées de magazines.
- Travailler sur les couleurs, les formes, les éléments d'un vêtement photographié.

ATELIERS

1/ Je colle à la mode :

Découpage, collage et mise en page d'images de mode tirées de magazines.

- **Individuels** : Samedi 18 Novembre 2017, 10h-12h.
- **Famille** : Samedi 9 Décembre 2017, 10h-12h.
- **Primaire + intergénérationnel** : Cet atelier peut s'ouvrir aux écoles et maisons de retraite.

Prendre contact au : 04 50 83 10 19 ou courrier@ville-evian.fr

2/ Un bibi pour Noël :

Intervention d'une modiste-chapelière, en collaboration avec *Tourterelle Créations*. Création d'un cadeau précieux pour Noël.

- **Famille** : Samedi 16 décembre 2017, 14h-16h.

3/ Oh mon chapeau ! :

Intervention d'une modiste-chapelière, création d'un chapeau haut de forme, en collaboration avec *Tourterelle Créations*.

- **Stage « individuels » de 2 jours (6-12 ans)** : Mardi 2 janvier et mercredi 3 janvier 2018, 14h-16h (2x2h).

4/ Foulard à la folie :

Visite d'un atelier de couturière et initiation à la couture. En collaboration avec *Lulu-Factory.*

- **Famille** : Samedi 13 janvier et samedi 20 janvier 2018 de 10h à 12h.
- **Primaire** : Entre le mardi 9 janvier et le vendredi 19 Janvier 2018.

5/ Chic, chic, chic :

Déguisement, prise de vue et mise en page des photos réalisées.

- **Stage « individuels » de 2 jours (6-12 ans)** : Mardi 27 décembre et mercredi 28 décembre 2017, 14h-16h (2x2h).
- **Collège** (hors chemins de la culture). Durée : 2h.

- Il s'agira d'apporter un regard nouveau sur la mode dans un lieu ancien, comme les photographes de l'exposition ont modernisé la photo de mode au début du XXe siècle.
- Le professeur apporte une clé USB. Après une visite d'1h de l'exposition et du hall du Palais Lumière (historique du bâtiment), prises de vue et déguisement.
- Les photos réalisées sont mises sur la clé USB qui sera envoyée par courrier postal. Le choix des photos et leur mise en valeur par impression ou publication (blog, internet,…) se feront en classe (arts plastiques ou technologie).

6/ Mode et patrimoine architectural : Chemins de la culture 2017-2018

Cet atelier est proposé dans le cadre des chemins de la culture, pour les collèges s'étant inscrits.

« Les chemins de la culture » est un dispositif de financement du département permettant aux collégiens de Haute-Savoie de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et d'éveiller leur curiosité intellectuelle, encourager leur créativité et le développement d'une intelligence sensible par le biais de la pratique artistique et d'un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux d'art et de culture.

Après la visite de l'exposition et du Palais Lumière, prise de vue photographique des élèves en jouant avec les vêtements et l'architecture du lieu. Collage, découpage et mise en page des photos réalisées. Réflexion sur la mode actuelle et écriture de critiques de mode. Une séance de 2h et deux séances d'1h30.

INFORMATIONS PRATIQUES

Palais Lumière Évian
Quai Charles-Albert Besson, 74500 Évian
Ouvert tous les jours de 10h à 19h (lundi 14h-19h).
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 /
www.ville-evian.fr/fr/culture/palais-lumiere
Retrouvez le Palais Lumière Evian sur

facebook

Tous publics

Plein tarif : 8 €

Groupes

- Tarif réduit : 6 € (groupes d'au moins 10 personnes) ;
- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 25 personnes, en plus du ticket d'entrée.

Scolaires / enseignants

- Gratuit pour les groupes scolaires ;
- Visites commentées sur réservation : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr, 55 € par groupe de 10 à 30 élèves ;
- Ateliers pédagogiques : proposés aussi aux établissements scolaires, MJC, centres de vacances (voir détail dans : « en regard de l'exposition »), 55 € / groupe.

L'équipe de médiation culturelle du Palais Lumière propose différentes activités adaptées à tous les âges et à tous les niveaux.

- Le petit jeu du Palais Lumière : Une manière ludique de visiter l'exposition. Gratuit. Sur simple demande à l'accueil. (6 / 12 ans)
- Une visite en famille est proposée tous les mercredis après-midi à 16h. Gratuit pour les enfants, adulte 6 €.