

modes & textiles

Villa Rosemaine
2019

*J'aimerais particulièrement remercier
I would especially wish to thank*

*Corinne Assez
Patricia Atwood
Véronique Belloir
René Bugolo
Jean-Pierre Gaboriaux
Julien Gomez-Estienne
Sophie Grossiord
Rémy Kerténian
Raphaël Maraval-Hutin
Christian Morand
Brigitte Nicolas
Michel Riboulet
Daphné Rotmensz
Piotr Szaradowski
Véronique Valton*

Villa Rosemaine
Centre d'étude et de diffusion du patrimoine textile
436 Route de Plaisance 83200 Toulon France
0033(0)632883810
contact@villa-rosemaine.com
www.villa-rosemaine.com
www.vintagebyrosemaine.com
www.instagram.com/villarosemaine
www.facebook.com/villarosemaine

Serge Liagre, Régisseur des Collections et des Expositions
Yassine Arfaoui, Chargé du Développement
Selma Berny, Photographe, Assistante du Patrimoine

1

Détail - Courtepointe en Toile peinte des Indes - France Provence Circa 1720/1750

La Villa Rosemaine,

fondée en 2010 à l'initiative de **Serge Liagre**, collectionneur de mode et de textiles anciens, est un réseau organisé autour des problématiques des textiles et costumes anciens. La Villa Rosemaine s'adresse aux collectionneurs, aux musées, et participe régulièrement à des productions pour le cinéma.

Le Centre d'étude et de diffusion du patrimoine textile produit régulièrement des expositions cataloguées dans sa galerie à Toulon, au Musée de la Toile de Jouy en 2012, au Château de la Tour d'Aigues en 2013, au Château d'Ansouis en 2014, au Musée d'Art de la ville de Toulon en 2017 avec « Falbalas, portraits et mode au féminin 1850-1930 », puis à la Chapelle de l'Observance de la ville de Draguignan en 2018 avec « Haute Couture 1850-2010 ». Il possède également un atelier de conservation-restauration des textiles qui opère auprès des Musées de France.

➤ <http://villa-rosemaine.com/programmation>

La Bourse aux textiles et costumes anciens propose essentiellement sur internet des pièces de collection à la vente, en français et en anglais.

➤ <http://villa-rosemaine.com/bourse>

Vintage By Rosemaine est un site dédié à la Haute Couture et au Vintage de luxe.

➤ <http://vintagebyrosemaine.com>

Villa Rosemaine,

was founded in 2010 by **Serge Liagre**, noted fashion and antique textiles collector, and is a network designed around collecting antique costumes and textiles. Villa Rosemaine is connected with collectors, museums and works regularly for cinema productions.

The Textile Heritage Study Centre regularly stages catalogued exhibitions not only in his gallery in Toulon, but also at the Musée de la Toile de Jouy in 2012, the Château de la Tour d'Aigues in 2013, at the Château d'Ansouis in 2014, to the Musée d'Art de la ville de Toulon in 2017 with the exhibition 'Falbalas, portraits et mode au féminin 1850-1930', then to the Chapelle de l'Observance ville de Draguignan with the exhibition 'Haute Couture 1850-2010'. It also has a studio of conservation-restoration of textiles that regularly operates with the Musées de France.

<http://villa-rosemaine.com/programmation> ➤

The Bourse aux textiles et Costumes Anciens is an online market place offering collectors pieces with descriptions in French and in English.

<http://villa-rosemaine.com/en/bourse> ➤

Vintage By Rosemaine is a website specially dedicated to the French Haute Couture luxury Vintage.

<http://vintagebyrosemaine.com> ➤

10

Corsage de bal d'une robe de Cour à transformation en damas et velours A.Maugas / E. Andersen - France Suède Circa 1890

Modes et Textiles

Villa Rosemaine • Avril Mai 2019

C'est la cinquième édition d'une sélection annuelle de pièces majeures reliant l'histoire des textiles à celui de la Mode sur trois siècles d'histoire. L'intérêt n'est donc pas thématique, mais propose une genèse du processus créatif dans la mode à travers les influences, les transferts, les inspirations, les commandes, voir même les copies parfois.

Modes et Textiles 2019 vous propose ainsi un voyage sensoriel dans le temps en abordant de manière transversale orientalisme, modernisme, historicisme, néo-classicisme... Cette sélection aux notices documentées, propose des angles de vues transversaux avec pour objectif d'interroger la notion du goût. Le goût d'une époque et donc la notion du beau et de l'acceptable, varie selon les périodes et en fonction des cultures.

Comment ne pas être sensible à la sensualité des étoffes, à l'architecture d'un vêtement, à l'équilibre subtil d'un drapé savant ou d'une broderie indo-portugaise ? Humilité et magie de l'instant qui nous font partager des textiles qui ont parfois été préservés depuis 300 ans !

Rapprocher des textiles des XVIIe et XVIIIe siècles, avec de la Haute Couture française était une gageure risquée et un vrai travail de composition artistique. Je me suis laissé guider par l'instinct, librement, sans à priori, en me laissant seulement porter par le fil de l'architecture des formes et des couleurs et en mettant l'accent sur productions textiles savantes, tel que les brocarts, les pékins, les moires de soie ou les indiennes... En évoquant la période baroque mais aussi l'effervescence provoquée par les Ballets Russes ou la culture Pop au XXe siècle.

Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Mariano Fortuny, Gabrielle Chanel, Cristobal Balenciaga, Christian Dior, Pierre Balmain, Hubert de Givenchy et Paco Rabanne sont les couturiers créateurs des modèles présentés dans cette sélection d'œuvres.

La relation entre la mode et les arts graphiques est passionnante surtout lorsque l'on s'adresse à des peintures telles que Raoul Dufy, Piotr Mondrian ou Andy Warhol qui nous rappelle à l'évidence:

"Un artiste est une personne qui crée des choses dont les gens n'ont pas besoin mais, pour une raison quelconque, il pense que ce serait une bonne idée de leur apporter"

Serge Liagre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

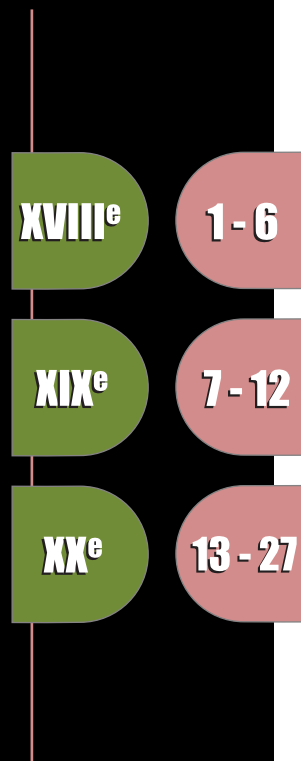

26

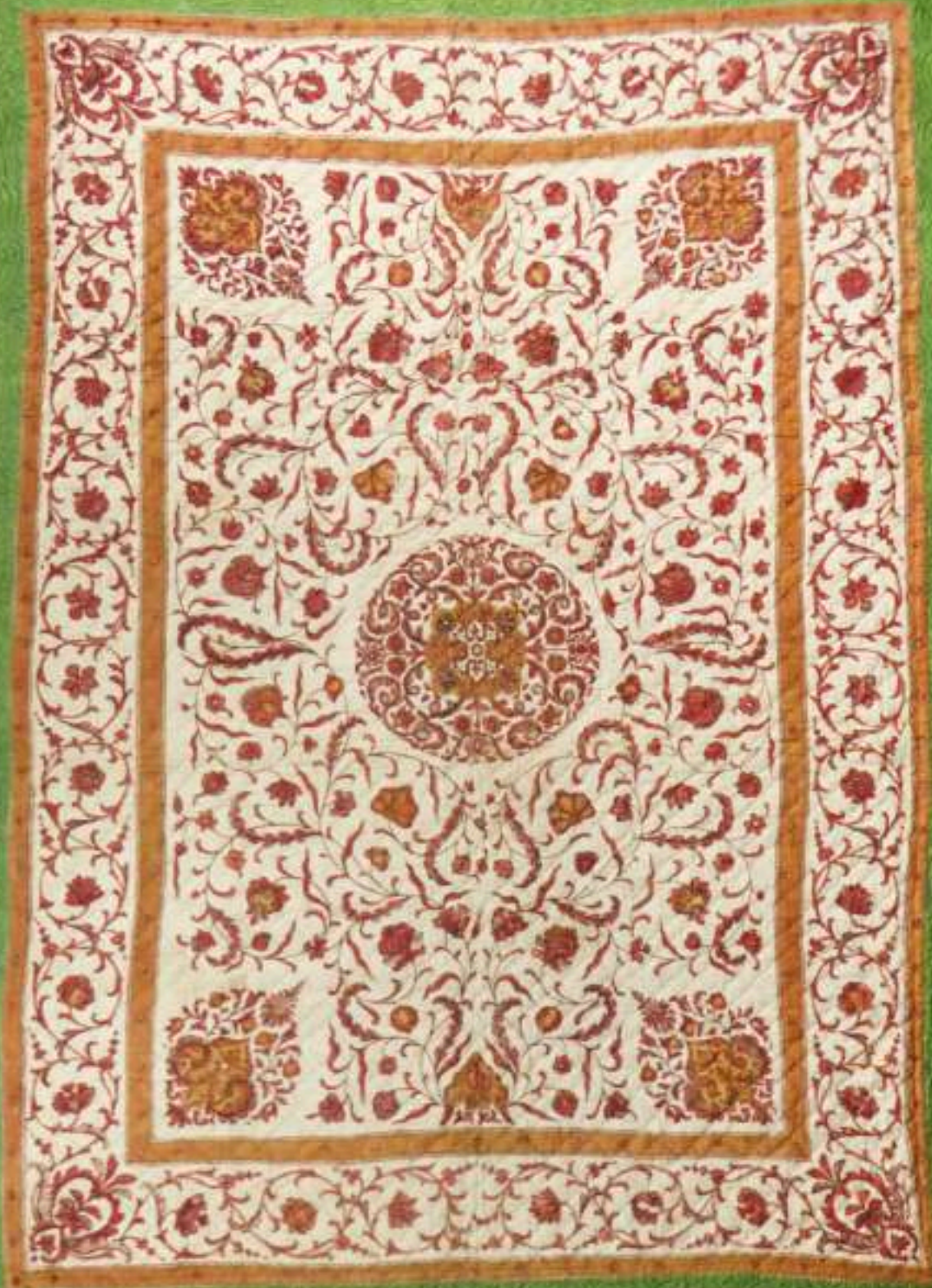
27

XVIIIe

Courtepointe en Toile peinte Indes

XVIIIe

Courtepointe au Palampore en toile peinte des Indes et taffetas

Indes Côte de Coromandel pour le Palampore
 France Provence pour le montage Circa 1720/1750

Grande courtepointe piquée à fenêtre au Palampore des Indes encadré par du taffetas vert de la même période. Grand décor ordonnancé à médaillon central, quatre écoinçons et une sur-galerie de frises. Répertoire végétal stylisé en volutes et enluminures baroques. Impression sur coton obtenu par mordantage, réserve de cire et finition pinceautée au calame dans les tons de rouge, noir, violet et caca d'oie.

En Provence comme en Indes ou en Asie, la tradition du quilting, permet de sauvegarder les textiles riches tels-que les Chintz des Indes. Ici la courtepointe est piquée d'origine par ouate intercalée et doublure de lin écru. Le dessin des piqûres au fil de coton vert est du même répertoire décoratif que le Palampore. La peinture sur toile est un dessin réalisé à partir d'un dessin baroque européen et librement interprété par l'artisan indien. La toile ne présente pas de cachet d'exportation comme c'était souvent le cas pour la British East India Company (1600-1858) ou la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC pour Vereenigde Oostindische Company) (1602-1799). Il s'agit très probablement d'une toile réalisée pour le marché français et provençal (Compagnie française des Indes Orientales 1664-1769) et introduit dans le royaume par contrebande puisque la Prohibition de l'Indiennage en France n'est levée par Louis XV qu'en 1759.

A Quilting Indian Chintz Palampore And Taffeta Bedcover

Coromandel Coast India for the Palampore
 France Provence for the quilting Circa 1720/1750

A large quilted bedcover or hanging of an early printed indian Palampore surrounded by a green yellow taffeta silk of the same period. Orderly and architecturally large decor with central medallion, four spandrels and an over-gallery of friezes. Stylized vegetal repertoire in scrolls and baroque illuminations. Printed cotton, mordant and resist dyed, wax reserve and pincelled finish in red, black, purple and yellow-brown tones.

XVIIIe

Couvre-lit en satin brodé Macao Compagnie des Indes

Couvre-lit en satin brodée Chine/Macao pour l'exportation Compagnie des Indes

Portugal
Circa 1780/1810

Grand couvre-lit ou tenture en satin crème brodé au point passé de fils de soie mercerisés polychromes. Grand décor ordonnancé et architecturé d'une rosace centrale et écoinçons. Répertoire floral stylisé, acanthes, grenades, ananas et pétoncles, réalisé dans des tons pastellisés d'une délicate polychromie. Doublure d'origine en taffetas jaune or et franges en passementerie de soie effilée assortie.

Le comptoir de Macao en Chine produisait régulièrement au XVIIIe siècle ce type de broderie pour l'exportation au Portugal (Compagnie des Indes Indo-portugaises). Les décors très subtils aussi bien sur le plan graphique que sur le plan des couleurs réalisent la synthèse des cultures européennes et chinoises de la période Qing (1644-1911). Des réalisations similaires répertoriées dans plusieurs musées consacrés aux textiles, permettent de dater ce couvre-lit de la fin du XVIIIe siècle.

Provenance - Palais de Monserrate, à Sintra près de Lisbonne au Portugal, propriété en 1865 d'un riche magnat du textile britannique, Sir Francis Cook (1817-1901).

XVIIIe

A Chinese / Macao Satin Embroidered Bedspread For Export To Europe

Portugal
Circa 1780/1810

Large bedspread or hanging in cream satin embroidered with polychrome mercerized silk threads. Large orderly and architecturally decorated central medallion and spandrels. Stylized flowered repertoire with acanthus, pomegranates, pineapples and scallops, made in pastel shades of a delicate polychromy. Original yellow gold taffeta lining and fringes in matching silk trimmings. Provenance - Palace of Monserrate, Sintra nearby Lisbon in Portugal, owned in 1865 by a rich British textile magnate, Sir Francis Cook (1817-1901).

XVIIIe

Casaquin en Toile peinte Indes - Hollande

XVIIIe

**Casaquin en Toile de coton peint des Indes ou Chintz
Indes - Côte de Coromandel pour l'exportation
par la Compagnie des Indes Néerlandaises (VOC)**

 Hollande
Circa 1780

Casaquin ou Caraco à basque en coton peint représentant des brindilles fleuries stylisées sur fond blanc, communément appelées fleurs des Indes. Toile de coton peint au calame par mordantage pour les contours et finition pinceautée notamment pour les superpositions de couleurs. Coupe définitivement hollandaise de la deuxième moitié du XVIIIe siècle : manches longues coudées à la forme, bustier à taille haute et grand décolleté, dos cintré à empiècement en losange, longues basques à plis creux, resserré sur le devant par liens de coton et crochets. Doublure du bustier en coton blanc.

Des modèles similaires en indienne des Indes réalisés spécialement pour l'habillement sont référencés Au Victoria & Albert Museum de Londres (IS.12-1950, IS.11-1950). Un Chintz similaire est répertorié en doublure de capeline au Musée d'Impression sur Etoffe de Mulhouse référencé MISE 981.70.2. Enfin, Christophe-Philippe Oberkampf, l'inventeur génial et fondateur de la Manufacture Royale de Jouy-en-Josas en 1760, s'inspire clairement du répertoire floral indien dans ces toiles que l'on nommera communément « Perses » en référence à leur origine lointaine. Une robe à l'Anglaise en indienne d'Oberkampf référencée INV.977.1.1 au Musée de la Toile De Jouy, semble très proche de notre modèle indien.

**An Indian Cotton Painted Chintz Casaquin Or Camisole
India Coromandel Coast For Export By The Dutch East India Company (VOC)**

Holland
Circa 1780

A painted cotton casaquin or basque camisole with flowered stylized twigs on a white background, commonly called flowers of India. Painted cotton toile with mordant resist dyed and pencilled finish especially for colors overlays. A definitively Dutch pattern from the second half of the 18th century: long bent shaped sleeves, high waist bodice and large neckline, diamond shaped back, pleated long basques, tightened on the front by cotton ties and hooks. White cotton lining.

Robe de Cour à la Française de grand apparat en brocart de soie filé argent

France Paris
Circa 1765/1780

Robe de Cour à la française en lampas de soie broché, cannelé et filé argent ou Brocart. Manteau ouvert sur une pièce d'estomac et manches trois-quarts à double rangs de volants en pagode. Dos à plis creux dit «à la Watteau». Double parements en falbalas de dentelles au fil d'argent sur le manteau et le panneau visible de la jupe. Riche lampas à décor à la dentelle présentant des bouquets floraux en rivière sur fond taffetas rayé et cannelé à dominante rose, parme, vert et jaune. Doublure du corsage en toile de lin écru avec liens de serrage dans le dos.

Le répertoire décoratif de ce lampas s'éloigne des soies « Bizarre ». Il manifeste la transition entre le style Louis XV, baroque et charnu et la géométrie des rayures sous le règne de Louis XVI. La richesse incontestée de ce lampas filé et frisé argent probablement d'une manufacture prestigieuse, ainsi que la coupe généreuse de cette robe permettant de larges paniers, font probablement de cet ensemble, collecté à Paris, une robe de grand apparat de présentation à la Cour du Roi à Versailles.

A Ceremonial Brocaded Silver Lampas à la française Court Dress

France Paris
Circa 1765/1780

A Sack-back gown or à la française court dress in silver silk thread lampas or brocade. Mantle dress opened on a stomacher with double ruffles Pagoda three-quarter sleeves. Back with double folded pleats called "à la Watteau". Double undulating silver thread *appliqué* laces on the edge of the gown and to the bottom of the skirt. A la dentelle rich decor lampas with *en rivière* flowered bouquets motifs on a striped *cannelé* taffeta of pink, parma, green and yellow tones. Unbleached linen fabric lining to the bodice with ties for tightening the back.

4

XVIIIe

Frac en velours chiné
surstricoté et
soufflé - France

Frac ou habit en velours chiné et peluche

France Paris - Circa 1785/1790

Frac ou habit à col haut rabattu et taille ajustée datant de la Révolution Française. Velours peluché à fines rayures blanches alternant avec des rayures caca d'oie (ou caca du Dauphin) délicatement chinées de jaune. Habit paré de ses boutons assortis en passementerie de fil à décor étoilé. Doublure apparente en peluche de soie effilée tricolore vert jaune, bleu-ciel et blanc.

Inspiré par l'Anglomanie ambiante de cette période en France, ce Frac est dérivé de la redingote anglaise et des uniformes militaires. Sa coupe cintrée joue judicieusement avec les rayures disposées de telle sorte à affiner la silhouette de cet habit collecté à Paris.

A French Frac Or Plush Velvet And Peluché Habit

France Paris - Circa 1785/1790

Frac coat or high-necked collar habit with fitted shape dating from the French Revolution. Plush velvet with white and bronze *caca du dauphin* alternating stripes delicately adorned with yellow *chiné*. Complete habit with its matching thread trimmings buttons decorated with stars. Yellow, blue-sky and white tricolor striped silk plush for the visible lining.

XVIIIe

Robe en taffetas de soie pékiné de la période du Directoire

France Bretagne
Circa 1795/1799

Robe ample à petite traine et taille haute, de coupe typique de la période du Directoire en France. Pékin de soie alternant rayures en satin vieux rose et rayures de taffetas vert-jaune bronze délicatement souligné de crêtes de feuilles jaunes. Corsage décolleté à liens de serrage sur et sous la poitrine et petit empiècement en losange dans le dos donnant cet effet «basculé» vers l'avant. Manches coudées à la forme en tuyau de poêle terminant en mitaine sur les poignets ouverts. La jupe est resserrée dans le haut du dos par des plis creux donnant tout le volume à la petite traine. Doublure du bustier en lin écru.

Cette dernière manifestation de robe en forme pyramidale de la toute fin du XVIIIe siècle, tire sa source dans les robes volantes de la période Louis XV. Ici les plis creux du dos de cette robe sont encore situés très haut et constituent la dernière réminiscence des plis à la Watteau des Robes à la française. L'apparente simplicité de cette robe, tout comme la coupe du tissu jouant avec les rayures, ne présume en rien du luxe qui pouvait l'accompagner. Comme l'attestent les gravures de mode de cette période, la débauche d'accessoires, chapeaux, fichus, châles, plumes, fourrures, qui agrémentait ces toilettes, était celle des élégantes et « Merveilleuses » du Directoire et du Consulat français. Provenance - Château de Kérazan, Finistère Sud, Bretagne, France.

A Taffeta Pékiné Silk Gown From The Directoire Period

France Brittany
Circa 1795/1799

A spacious long dress with a small train and very high waist, typical shape of the Directoire Period in France. *Pékiné* silk fabric alternating pink parma satin stripes and green yellow bronze taffeta stripes delicately highlighted with yellow leaf crests. Bodice neckline with ties on and under the chest and small diamond shape in the back giving this tilted forward effect. Long bent shaped sleeves ending mitt on open wrists. The skirt is tightened in the upper back with pleats giving the entire volume to the little train. Unbleached linen lining to the bodice. Provenance - Château de Kérazan, South Finistère, Brittany, France.

XIXe

Robe de bal en taffetas
pêkiné et satin - Angleterre

Robe de bal parée en taffetas pékiné, satin et mousseline et manches amovibles

 Angleterre
Circa 1815/1825 Période Regency

Robe de bal parée en pékin de soie rayé crème et parme datant de la fin de la période Regency en Angleterre. Bustier décolleté et cintré à petites manches ballon agrémentées de manches amovibles en mousseline de soie crème. Dans le dos, un empiècement en losange retient le volume des plis d'une jupe qui est maintenue ronde par des parements de bourrelets de soie crème et des ailerons de mousseline crème appliqués. Finition de passepoils en satin rose poudré et de rubans crèmes aux manches, aux poignets, au décolleté et à la taille parée d'un réticule assorti et cousu.

La période Regency (1790-1830) correspond à une époque faste pour la mode britannique notamment en relation avec la réussite économique et industrielle de l'Angleterre au début du XIXe siècle. La mode parée de ses atours et falbalas est le premier élément visible de cette société brillante et conquérante si bien décrite par la romancière Jane Austen (1775-1817). Les étoffes unies et rayées, ces fameuses soies pékinées, traduisent cette volonté de rigueur adoucie par des tonalités pastels, à la mode en Europe durant cette période.

A Pékiné Taffeta And Satin Ball-Gown With Detachable Chiffon Sleeves

England
Circa 1815/1825 Regency Period

A striped cream and parma *pékiné* silk ball-gown from the end of the Regency Period in England. Fitted bodice and round neckline with small puff sleeves and detachable over or under cream chiffon sleeves. A diamond shape in the back retains the volume of the folded pleats of the skirt which is held round by cream silk trim and silk muslin triangular wings at the bottom. Light pink satin piping and cream ribbons on the sleeves, cuffs, neckline and waist adorned with a matching and sewn small balloon purse reticule.

XIXe

Robe de jour en mousseline imprimée

Angleterre
Circa 1825/1830

Robe de jour ou de promenade en voile de coton imprimé d'une manufacture britannique non identifiée. Voile de coton imprimé au rouleau de cuivre de fines brindilles picotées marron et rouge, et de branches de corail stylisées jaunes. Bustier à décolleté rond plissé sur le devant, dos en V et longues manches gigot terminées par une patte pointue aux poignets. Dans le bas de la jupe, six rangs de volants ondulés froncés et roulottés. Élégant travail de passepoil en coton jaune aux épaules, aux poignets et sur les volants. Bustier doublé d'un voile de coton écru.

Pour l'été et la promenade, la mode des indiennes et des cotonnades en Europe reste un classique notamment par les progrès de l'industrie textile britannique et leur production massive de coton et de mousseline. Durant la période Regency (1790-1830), les anglais prennent une longueur d'avance sur les français, aussi bien sur le plan de la mécanisation de l'impression sur étoffe que dans la composition des dessins qui rivalisent d'inventivité. Ici le graphisme de motifs picotés et de branches de corail stylisées, puisent sa source dans le répertoire décoratif de l'histoire de l'Indiennage au XVIIIe siècle. Une relation historique est à établir entre l'Angleterre et la Provence où l'on retrouve le même engouement pour les chintz durant tout le XIXe siècle.

A Printed Muslin Day Dress

England
Circa 1825/1830

A printed cotton voile walking or day dress from an unidentified British manufacture. A copper roller printing cotton muslin fabric of thin brown and red *picoté* twigs and stylized yellow coral branches. Pleated bodice with round neckline on the front, V back and long gigot sleeves ending with a pointed paw on the wrist. In the bottom of the skirt, six rows of wavy and rolled ruffles. Elegant yellow cotton piping on shoulders, wrists and ruffles. An ecru cotton voile lining to the bodice.

8

Robe de jour en faille de soie moirée à l'antique

France Provence

Circa 1845 – Fin de la période Louis-Philippe

Robe de jour de jeune fille à crinoline ronde datant de la fin de la période Louis-Philippe. Soie cannelée moirée dit à l'antique à effet de surbrillance par vagues ondulées bleu-roi et bleu-nuit. Buste baleiné cintré, pointu à l'anglaise. Élégant drapé aux épaules cousu en pointe sur le devant simulant un fichu. Manches droites longues parées d'un falbalas plissé et gaufré sur les avant-bras. Imposant fond de jupe finement monté à plis canon à la taille et agrémenté d'un large volant plissé dans le bas de la robe. Bourrelets de passepoils assortis sur les coutures saillantes. Doublure du corsage en coton blanc.

Simplicité toute Bourgeoise de cette robe qui représente bien la silhouette Romantique de la fin de la période Louis-Philippe. Buste haut à port altier, taille de guêpe, bras filiformes, épaules tombantes à ligne de cou incliné, avec parfois des extravagances au niveau de la coiffure, des manches dites en béret ou des parements de la robe. Les soieries précieuses employées étaient souvent unies et les falbalas assortis de la même étoffe. Durant cette période, les moires de soie des manufactures lyonnaises ont atteint un niveau de qualité inégalé notamment en raison des progrès technologiques. La scène française immortalise à cette époque la silhouette de la danseuse romantique dont l'égérie était la célèbre Marie Taglioni. Corset affiné à manches ballon, tutu vaporeux et chaussons de pointes à bouts carrés, ne sont que la transposition scénique de la Mode bourgeoise de cette période. Provenance - Famille de notable de Pignans dans le Var, France.

A Watered Silk Faille Day Dress

France Provence

Circa 1845 – End of the Louis-Philippe Period

A young girl crinoline day dress dating from the late Louis-Philippe french period. A fluted watered silk faille called *moiré* with highlighted effects of undulating blue and navy blue waves. V shape fitted boned bodice. Elegant draped shoulders stitched at the front to simulate a scarf. Long straight sleeves adorned with pleated and embossed adornment on the forearms. Spacious background round skirt finely folded at the waist and decorated with a large pleated ruffle in the bottom of the dress. Trims of matching piping on the projecting seams. White cotton lining to the bodice. Provenance- Family of notable Pignans in the Var, France.

Robe de Cour à transformation
A. Haugas - France Suède

XIXe

Robe de Cour ou de grand soir à transformation en damas de soie et velours A. Maugas / E. Andersen

France Suède - Circa 1890

Robe de grand apparat à longue traine et deux corsages en velours peluché rouge cramoisi, en soie façonnée damassée rose poudré et parements en broderies de perles nacrées et paillons cylindriques de verre blanc. Le corsage de bal à ceinture signée A. Maugas, 9 rue Richepance Paris, est à manches ballon bouillonnées de velours et à grand décolleté souligné d'un plissé de soie et appliqué de perles sur la poitrine. Le corsage de diner baleiné et siglé Emelie Andersen à Stockholm, est à empiècements perlés pointus devant et derrière, et manches longues plissées à petit gigot et crêtes de velours. La jupe à pans ouverts parés sur le devant s'étale en longue traine en soie damassée soulignée de grands bouillonnés de velours en huit.

Madame Maugas était connue pour sa clientèle internationale de la Russie à l'Angleterre. Elle fournissait Pauline de Metternich, favorite de l'Impératrice sous le Second Empire mais également les Cours européennes, dont la Princesse Dagmar, future Tsarine. Cette robe probablement de cour ou de grand apparat provient d'une famille britannique qui l'a conservée jusqu'à nos jours. La provenance suédoise n'est pas connue. Madame Maugas était référencée dans le Bottin du Commerce parisien. A l'instar des couturiers les plus célèbres tels que les Maisons Worth, Jacques Doucet, ou Madame Roger, Paris regorgeait de couturières moins célèbres, installées généralement non loin du Palais Royal, qui fournissaient les riches étrangères. Dans ce cas, il s'agit probablement d'un ensemble de Madame Maugas, dont le patron du corsage de jour a été vendu à la Maison suédoise Andersen. Il est intéressant de constater que les petites Maisons de Couture parisiennes exportaient déjà leur modèle en Europe. Cela annonce le système des licences qui se généralisera au XXe siècle.

A Damask Silk And Velvet Ceremonial Court Gown By A. Maugas / E. Andersen

France Sweden - Circa 1890

A ceremonial court or evening trained gown with two whale-boned bodices of crimson red plush velvet, and damask light pink silk. *Appliqué* embellishments of bugle beads and cylindrical white glass spangles. The ball-gown bodice by A. Maugas, 9 rue Richepance Paris, has balloon bubbled velvet sleeves and a large neckline underlined with silk pleats and applied pearls on the chest. The Emelie Andersen's dinner bodice in Stockholm has pointed beaded panels at the front and back, and pleated long gigot sleeves with velvet thin crests. The beaded work open skirt on the front spreads to the back with a long damask silk train adorned by large velvet trims in 8 shape.

XIXe

Caraco et jupe d'Amazone en
ottoman de soie - Angleterre

Caraco et jupe d'Amazone en ottoman de soie

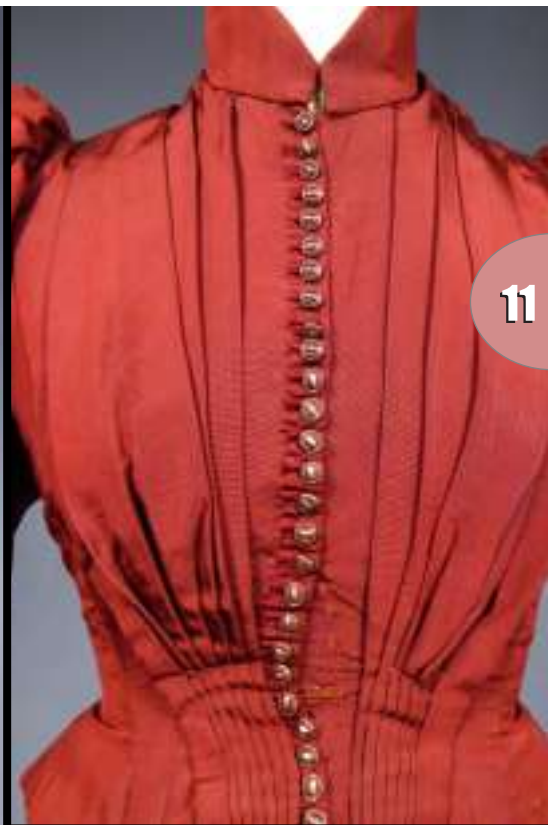
Angleterre
Circa 1895/1900

Ensemble à corsage et jupe en faille ou ottoman de soie cannelée rouge brique permettant l'équitation pour les élégantes de la Belle Epoque. Corsage cintré baleiné à petites basques et manches longues coudées à petit gigot aux épaules. Travail de plissés cousus à la taille s'élargissant en bouillonné sur la poitrine surmontée d'un col haut officier. Fermeture du corsage par une série de petits boutons facettés sur cuivre peint et gainé de faille, avec rappel au niveau des poignets. Jupe longue à plis resserrés sur les reins et à boutonnage latéral permettant la posture de l'Amazone à cheval. Liens de serrage ou d'ajustement de la jupe sur l'autre côté. Doublure en satinette de coton rouge brique et tarlatane. Sans griffe.

A Faille Silk Amazon Bodice And Skirt Set

England
Circa 1895/1900

A deep red faille or ottoman silk set with bodice and skirt for riding during the *Belle Epoque*. Fitted boned bodice with small basques and long shaped sleeves with small *gigot* at the shoulders. Work of sewn pleats at the waist widening on the chest surmounted by an officer high collar. Front closure of the bodice with small faceted copper painted buttons, by the same to the wrists. Long pleated skirt to the back with lateral buttons on one side allowing the posture of the Amazon on horseback. Tightening ties for adjustment of the other side of the skirt. Red cotton satin lining. Without any belt label.

11

XIXe

Kaftan Entari en soie brochée
Empire Ottoman

Kaftan de cérémonie ou Entari en soie brochée

Empire Ottoman
Circa 1850/1900

Long manteau de cérémonie, kaftan ou Entari en taffetas cerise broché de feuilles dorées et souligné de crêtes de passementerie de fils dorés à âme de coton jaune. Pans latéraux crénelés de galons et de passementerie de fils d'or et d'argent. Les manches ouvertes présentent un taffetas broché à semis or différent de celui du manteau, et appliquées de tresses dorées en zigzag et de savantes broderies de cordons rose et bleu. Doublure en coton écru bordé de coton imprimé russe rayé rouge et jaune sur fond bleu-ciel.

Ce kaftan ou Entari fait référence par sa qualité, à la collection exceptionnelle des Sultans du Palais de Topkapi à Istanbul/Constantinople. Ce type de pièce a alimenté depuis des siècles le rêve orientaliste occidental. Les kaftans ont inspiré parmi les plus célèbres, Marie-Antoinette, Pierre Loti, Paul Poiret dans ses nombreuses fêtes dont les « Milles et deuxième nuits » en 1913 à Paris, mais également Les Sœurs Callot et Jeanne Lanvin.

A Ceremonial Brocaded Taffeta Silk Kaftan Or Entari

Ottoman Empire
Circa 1850/1900

A Long Ceremonial brocaded leaves on cherry taffeta silk coat, kaftan or Entari. Trimmings with crenellated braids of gold and silver threads. The open sleeves have a different gold-brocaded taffeta, adorned with golden zigzag trims and pink and blue braids *appliqué* work. Unbleached cotton lining bordered with a russian red, yellow and blue striped printed cotton.

XIXe

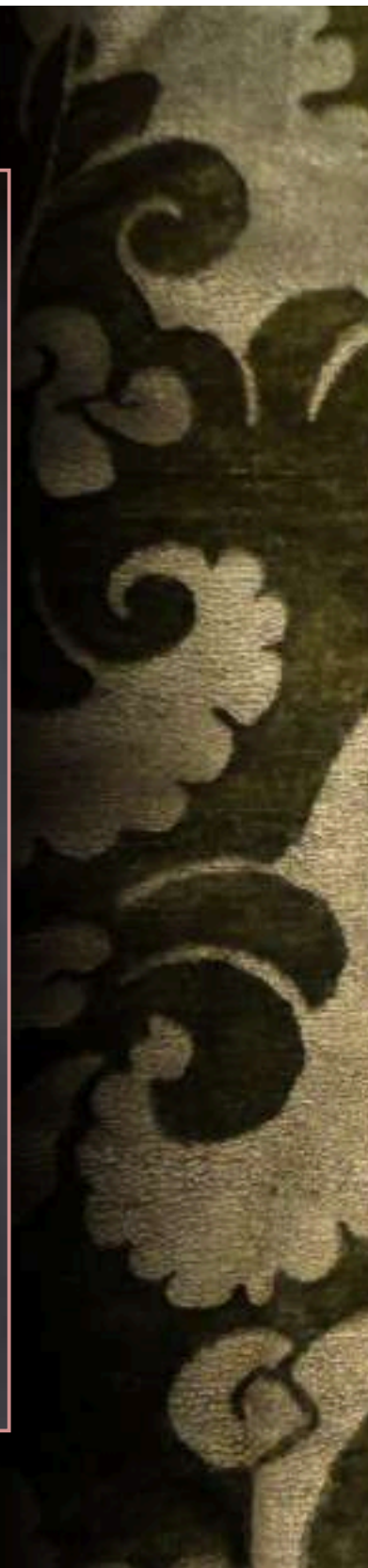

XXe

Manteau en velours imprimé or Mariano Fortuny - Venise

Manteau du soir en velours imprimé or Mariano Fortuny

Italie Venise
Circa 1915/1925

Veste manteau du soir à manches longues et pans croisés sur le devant en panne de velours vert-bronze imprimé à la planche de bois de motifs or. Répertoire décoratif architectural s'inspirant de l'Empire Ottoman avec des références aux motifs des soies «Bizarre» mais également aux enluminures Lucquoises de la Renaissance italienne. Doublure en satin de soie vieux rose à liens d'attaches intérieurs. Fermeture par bouton à passe croisé sur le devant et ceinture en velours assorti. Griffes cousues d'origine en lamé or imprimée du graphisme Mariano Fortuny Venise.

A Mariano Fortuny Gold Printed Velvet Evening Coat

Italy Venice
Circa 1915/1925

A velvet evening coat or jacket with long sleeves and crossed in front. Wooden block printed deep bronze green velvet with golden architectural motifs. Decorative designs inspired by the Ottoman Empire with references to the motifs of the french "Bizarre" silks but also to the Lucca illuminations of the Italian *Renaissance*. Pink silk satin lining with inner tie links. Crossover button closure on the front and matching velvet belt. Original sewn gold *lamé* and printed label Mariano Fortuny Venice.

XXe

Robe de jour en soie imprimée
Raoul Dufy, Paul Poiret - France

Robe de jour en pongé de soie imprimée de Raoul Dufy pour l'Atelier Martine de Paul Poiret (attribuée à)

France Paris
Circa 1915

Robe Sac sans manche, ample et droite en pongé de soie à fond crème imprimé de roses stylisées à graphisme nouveau traité en alternance en rouge et en noir. Petite broderie en triangle sur la poitrine siglée MM. Longue ceinture en pareil à passes latérales, se terminant par un chapelet de glands sphériques recouverts de soie. Bolduc de soie rouge en finition des coutures du bas de la robe, du col et des épaules à plis minutieusement smockés. Sans fond de robe et sans griffe.

Fleur emblématique dessinée par Paul Iribe en 1913, le thème de la rose de Paul Poiret sera décliné par l'Atelier Martine, du prénom de sa seconde fille, que le «Sultan de la Mode» développera avec Raoul Dufy. « Que d'échos cette période passionnante de ma vie ne réveille-t-elle pas en moi ! Grâce à Poiret et à Bianchini-Férier j'ai pu réaliser cette relation de l'art et de la décoration, surtout montrer que la décoration et la peinture se désaltèrent à la même source » résume Raoul Dufy. En 1910, Paul Poiret et Raoul Dufy créent un atelier d'impression de tissu «La petite usine» où Dufy dessine les motifs, grave les bois servant à l'impression, étudie les techniques chimiques nécessaires et va parfois jusqu'à imprimer lui-même. En 1912, il signe un contrat avec la firme de soieries lyonnaise Bianchini-Férier. Il y épanouira à la fois la stylisation ornementale de ses sujets : fleurs, animaux, personnages, et son penchant pour la couleur qui est l'expression même de son plaisir de peindre. Dans notre cas, ce dessin à la puissance répétitive d'un coup de crayon aléatoire, évoque les contrastes simultanés de la couleur que Sonia Delaunay abordera ultérieurement. Provenance - Famille de l'aristocratie parisienne.

A Printed Silk Pongee Day Dress By Raoul Dufy For The Atelier Martine - Paul Poiret (Attributed To)

France Paris
Circa 1915

A sleeveless and straight *Sac* day dress designed by Raoul Dufy for the *Atelier Martine*. Cream pongee silk printed with stylized generous roses alternately in red and black. Small embroidered diamond shape on the chest signed MM. Long matching silk belt, ending with trimmings of small covered silk balls. Red silk piping to the seams of the bottom of the dress, collar and shoulders. Very delicate smocked folds on the shoulders. Without under dress and without label. Provenance - Family of the Parisian aristocracy.

XXe

Robe du soir en mousseline
imprimée et pailletée
Jeanne Lanvin - France

**Robe du soir en mousseline imprimée et pailletée
Jeanne Lanvin (attribuée à) Haute Couture**

France Paris
Circa 1928

Robe du soir mi-longue sans manches en mousseline de soie imprimée couleur chair et pailletée or. Coupe ample et droite à pans croisés et bouillonné latéral. Fond imprimé en dégradé de feuilles d'automne tombantes dont les vides sont entièrement brodés de paillettes dorées en semis aléatoire. Pourtour de la robe en galons de broderies couchées de sequins or soulignant le drapé sur la hanche gauche, avec rappel tombant verticalement dans le dos. Sans griffe.

Un modèle similaire de Jeanne Lanvin est référencé dans les collections du Kent State University Museum aux Etats-Unis (réf. 1983.001.95). Un sentiment de liberté se dégage de ce semis aléatoire de feuilles tombantes. La fluidité de cette coupe en Kimono, présente un travail moins connu de la couturière française à la fin des années 1920 en comparaison de la structuration de ces vêtements à la décennie suivante.

**A Printed And Sequined Chiffon Silk Evening Gown
By Jeanne Lanvin Couture (Attributed to)**

France Paris
Circa 1928

A printed chiffon silk and gold sequined mid-long sleeveless tunic dress attributed to Jeanne Lanvin. Printed background in gradient of falling autumn leaves whose voids are entirely embroidered with random seeding golden sequins. The edge of the dress with embroidered lying gold sequins braid. Elegant asymmetrical draped panel onto the left hip, and back with lying lateral embroidered vertical trimming band. Without label.

Robe en velours imprimé argent d'inspiration Hispano-Mauresque Mariano Fortuny

Italie Venise
Circa 1920/1930

Ample robe droite évasée dans le bas de la jupe en panne de velours mandarine à décor imprimé argent de type Arabo-andalou. Impression à la planche de bois de moucharabiés argent en relation directe avec l'architecture Hispano-Mauresque et les broderies de Fès. Manches longues, plissées aux coudes et resserrées par un bouton en perle de Murano strié noir et blanc. Doublure en pongé de soie couleur café au lait. Griffe cousue d'origine en lamé or imprimé du graphisme Mariano Fortuny Venise.

Mariano Fortuny avant d'être couturier, travaillait sur la lumière dans le théâtre et a déposé plusieurs brevets d'inventions notamment celui de ces fameux lampadaires. Ses créations de mode comme ici, reflètent son approche de la prise de lumière selon l'angle ou l'intensité lumineuse. Ce modèle non répertorié dans les collections publiques françaises et étrangères, est une version plus tardive mais toujours réalisé dans l'esprit de libération et de non contrainte du corps de la femme. La disposition ordonnancée du décor et la référence claire au style Hispano-Mauresque, est-elle chez Mariano Fortuny une approche peu connue ou accidentelle en relation avec ses thèmes de prédilection habituels ?

A Mariano Fortuny Printed Silver Velvet Dress With Arabo-Andalusian Inspiration

Italy Venice
Circa 1920/1930

A wide and straight bottom flared mandarine velvet dress with Arabo-Andalusian silvered style prints. Hispano-Moorish architecture and Fès embroidery inspirations for the wooden block silver printed moucharabi. Long sleeves, pleated elbows and wrists tightened by a Murano black and white striped pearl button. *Café au Lait* pongee silk lining. Original sewn gold lamé and printed label Mariano Fortuny Venice.

16

Robe de bal costumé ou de déguisement en satin et lamé argent Jeanne Lanvin numérotée 28024

France Paris
Collection Eté 1939

Robe de déguisement à panier dans un goût pastiche de style Louis XIII. Manteau de robe et jupe en satin duchesse vert émeraude et façonné de soie en lamé or et lie de vin à motifs de palmettes cachemire à fond strié. Parements sur le décolleté et sur l'ouverture de la jupe d'un large galon en fil d'argent brodé de perles nacrées, de strass et sertis de fausses pierres facettées en verre bleu, vert et rouge. Bustier baleiné et pointu devant, à manches bouffantes en lamé argent ajouré et doublé de tulle bleu. Doublure de coton blanc. Griffes tissées crème à logo de la maison, graphisme noir et rouge Jeanne Lanvin Paris Unis-France, et impression de la date de la collection Eté 1939. Numérotée au dos de la griffe 28024.

Les témoignages des robes de déguisement sont rares. Les incursions des couturiers français dans le théâtre et le monde de la fête et de la mascarade sont cependant fréquentes au XXe siècle. L'emphasis est une particularité que Jeanne Lanvin déclinerait dans ses fameuses Robes de style à panier, en complète contradiction avec les critères longilignes des années 1920. Depuis le célèbre logo de la Maison Jeanne Lanvin avec sa fille Marguerite dans un bal costumé (1907), à la fameuse robe « Cavallini » présentant un large nœud surdimensionné (1925), le goût pour la fête, le faste et les références historiques sont une constante dans son travail.

A Jeanne Lanvin Satin And Silver Lamé Historical Fancy Court Dress Numbered 28024

France Paris
Summer Collection 1939

A Fancy or Masquerade historical Court dress in the taste of Louis XIII french style. Mantle-dress and skirt in emerald green satin and carmin and gold *lamé* brocade with striped paisley boteh motifs. Trimmings on the neckline and on the opened skirt with large silver thread lace trims adorned with pearls, rhinestones and beads in blue, green and red tones. Fitted and boned bodice pointed front, openwork silver lamé puffed sleeves lined with blue net. White cotton lining. Cream woven label with design of the House, black and red graphics Jeanne Lanvin Paris Unis-France, and printing of the date of the collection Summer 1939. Numbered on the back of the label 28024.

XXe

Tailleur Bar Germaine Lecomte France

Tailleur jupe et veste Bar Germaine Lecomte

France Paris
Circa 1947/1948

Tailleur jupe Bar en lainage noir dans la lignée du New-Look de Christian Dior. Veste cintrée à coupe structurée et taille marquée épousant les hanches. Fermeture croisée sur le devant par quatre boutons en bakélite noir. Élégant passepoil de cuir ciré noir en pourtour de la veste et des poches à revers. Jupe droite trois-quarts fendue à l'arrière. Doublure en satin noir. Griffes blanches, graphisme noir Germaine Lecomte Paris.

18

A Skirt And Jacket Bar Set By Germaine Lecomte

France Paris
Circa 1947/1948

A black woolen cloth skirt and jacket Bar suit inspired by the Christian Dior's New-Look line. Fitted jacket with a structured cut and a thin waist highlighting the hips. Cross closure on the front with four black buttons. Elegant black waxed leather piping around the jacket and lapel pockets. Straight three-quarter skirt with split at the back. Black satin lining. White label, black graphics Germaine Lecomte Paris.

XXe

Robe de bal en ottoman
Pierre Balmain - France

Robe de bal en ottoman Pierre Balmain Haute Couture numéroté 83213

France Paris
Circa 1958

Robe de bal ou de grand soir en faille ou ottoman de soie de couleur jaune banane. Bustier baleiné à grand décolleté en faille poudré en plissé oblique et nœud latéral. Effet taille haute obtenu par une coupe en godet moulant le buste, marquant la taille et s'évasant dans les pans de la jupe à grand fond. Montage savant du bustier à soutien-gorge intégré, bande de taille en gros grain et gaine sur les hanches à jarretières. Jupe très structurée par un doublage de coton blanc, deux jupons de tulle rigide et une sous-jupe en soie crème bordée de tarlatane. Griffe tissée en satin crème, graphisme noir Pierre Balmain Paris. Bolduc de coton numéroté 83213 sous la griffe.

Les grandes robes de soirées sont les pièces maitresses des collections de Pierre Balmain intitulées « Jolie Madame » dès 1952, nom emprunté au parfum du même nom. Il incarne dans les années 1950 l'élégance à la française par la sobriété et le dépouillement des lignes qui épousent le corps à poitrine soulignée et taille affinée souvent rehaussée. Ancien étudiant en architecture, il présente ses premiers croquis chez Lanvin, Piguet et Lucien Lelong. Ce dernier l'engage dès 1941 où il croise Christian Dior. Pierre Balmain présente sa première collection le 12 octobre 1945 avec une équipe d'ouvrières venant de chez Balenciaga. Il excelle dans les mariages de couleurs audacieux ou comme ici dans les tons pastellisés qu'il manie de manière subtile.

A Pierre Balmain Ottoman Silk Faille Couture Ball-Gown Numbered 83213

France Paris
Circa 1958

A yellow banana ottoman silk faille ball-gown or ceremonial long dress. Boned bodice with large plunge neckline and cream oblique pleated shape faille on the chest adorned with a side knot. High waist effect obtained by a high bust from the waist widening in the bottom of the skirt. Skillful bodice work with included bra, grosgrain waistband and sheath on the hips with garters. Skirt highly structured by a white cotton lining, two petticoats of rigid tulle and a cream silk under-skirt lined with tarlatane. Cream woven satin label, black graphics Pierre Balmain Paris. Numbered 83213 under the label.

Robe de cocktail en dentelle de Calais Christian Dior Haute Couture

France Paris Collection Ligne Oblique (?)
Circa 1948/1950

Robe longue de cocktail ou de cérémonie en dentelle de Calais noire. Effet de transparence noir et blanc par superposition d'une dentelle noire à larges bouquets obliques sur un fond de robe en taffetas ivoire doublé de tulle crème. Bustier à large empiècement épousant la taille et les hanches en oblique. Décolleté bateau à effet de taille haute obtenu par un fin travail de gaufré plissé sur les petites manches ballon et sur la poitrine soulignée de cinq boutons grelot assortis et d'une ganse à nœud plat. Effet juponné par un montage de jupe à plis plats devant et finement plissé sur les hanches à l'arrière. Doublure de tarlatane crème dans le bas de la jupe dont le fond est amplifié par deux jupons en tulle de coton écru, un jupon en tarlatane, et une sous jupe en taffetas crème. Griffes tissées noires, graphisme blanc Christian Dior Paris.

Tout commence lorsque la rédactrice en chef du Harper's Bazaar s'écrit en 1947 - It's quite a Revolution, dear Christian ! Your dresses are wonderful, they have such a New Look ! - Annonçant ainsi le début d'une première révolution de la mode après-guerre. Christian Dior comme dans le modèle présenté ici, s'inspire des courbes de fleurs pour dessiner ses robes. Sa première période de création que l'on évalue habituellement entre 1947 et 1950, développe le thème de la femme fleur avec une référence forte aux XVIIIe et XIXe siècles. Il décline successivement les lignes Corolle et En 8, Envol et Zigzag, Ailée, Trompe l'œil et Milieu de siècle, Verticale et Oblique, collection à laquelle appartient probablement cette robe.

A Christian Dior Calais Lace Cocktail Couture Dress

France Paris *Ligne Oblique* Collection (?)
Circa 1948/1950

A Calais black lace cocktail or ceremonial dress by Christian Dior. Black and white transparency effect obtained by superimposing a black bouquets lace on a cream taffeta lined with cream tulle. High fitting bodice tight waist and hips. Very fine pleated work on the small balloon sleeves and on the chest adorned with five matching buttons and a flat knot. Oblique effect with pleats which goes down on the hips at the back. Cream tarlatane lining in the bottom of the skirt amplified by two ecru cotton tulle underskirts, then by a tarlatane petticoat, and a cream taffeta underskirt. Black woven label, white graphics Christian Dior Paris.

Christian Dior
PARIS

XXe

Robe du soir en gaze Hubert de Givenchy - France

Robe du soir en gazar Hubert de Givenchy Haute Couture

France Paris
Circa 1958/1960

Robe longue du soir à petite traine en gazar de soie façonné et damassé fuschia de grandes boules de fleurs d'hortensia. Bustier à taille haute évasé dans le dos à effet oblique, sans manche et encolure bateau. Jupón de crin bouffant aux hanches donnant toute l'ampleur à la robe. Griffes blanches tissées, graphisme noir Givenchy Paris.

Hubert de Givenchy incarne le glamour à la française. Formé chez Jacques Fath, Robert Piguet et Lucien Lelong, il dirige en 1947 et pendant quatre ans la boutique d'Elsa Schiaparelli, située place Vendôme à Paris. Le 2 février 1952, il présente sa première collection, bientôt épaulé par René Gruau qui immortalise nombre de ses modèles. Son égérie principale, l'actrice américaine Audrey Hepburn, qu'il habillera à la ville comme à l'écran, devient le symbole de la Maison Givenchy. Elancée, fine, élégante, elle incarne l'idéal féminin du couturier. La rencontre avec Cristobal Balenciaga en 1953, et l'amitié qu'il va lier avec lui, développe son goût pour le vêtement architecturé et dépouillé. Hubert de Givenchy qualifiera lui-même Balenciaga comme étant son «Maître». Cette robe du soir est aussi dans la continuité de la ligne Trapèze présentée par Yves Saint Laurent chez Dior en 1958. Avec ce modèle à ligne Sac et d'inspiration japonisante, Hubert de Givenchy tire probablement son inspiration du travail de son condisciple espagnol.

A Hubert De Givenchy Damask Gazar Silk Evening Couture Dress

France Paris
Circa 1958/1960

A damask *gazar* silk long evening gown with large fuschia hydrangea flowers balls. High-waisted bodice with flared back and little train, oblique effect, sleeveless and boat-neckline. Petticoat puffed under the hips giving width to the skirt. White woven label, black graphics Givenchy Paris.

XXe

Robe de bal en taffetas chiné Christian Dior - France

Robe de bal en taffetas chiné Christian Dior Haute Couture

France Paris
Collection Ligne Libre
Printemps-Eté 1957

Robe en taffetas chiné imprimé ou impression sur chaîne à motifs de grandes roses épanouies et feuillage à dominante saumon, marron clair et vert-jaune sur fond ivoire. Bustier sans manche et décolleté en V par effet plissé et croisé sur la poitrine. Jupe évasée à large fond et plis creux à la taille. Trois jupons de tulle de coton ivoire et un jupon de pongé de soie crème. Bustier corseté baleiné et doublé de tulle de coton ivoire. Large ceinture plissée à nœud gansé latéral assorti. Griffes tissées blanches, graphisme noir Printemps-Eté 1957 Christian Dior Paris.

Cette robe est issue de la ligne Libre Printemps-Eté 1957, dernière collection que le Maître présente avant son décès brutal. On pourrait estimer que la Ligne Libre représente en quelque sorte la synthèse de son travail de création sur dix ans depuis la naissance du New-Look et de la première ligne Corolle en 1947. Tous les codes de Christian Dior sont représentés dans cette robe fleur, heureusement photographiée en présence du Couturier. Un modèle similaire se trouve dans les Collections du Musée Dior à Granville.

A Christian Dior Printed *Chiné* Taffeta Couture Ball-Gown

France Paris
Ligne Libre Collection
Spring-Summer 1957

A printed *chiné* taffeta ball-gown with large blooming roses and foliage in salmon, light brown and yellow green tones on ivory background. Sleeveless and V neck bodice with pleated effect crossed on the chest. Flared skirt with a wide bottom and hollow pleats at the waist. Three petticoats of ivory cotton tulle and a cream pongee silk underskirt. Boned inner bodice lined with ivory cotton tulle. Wide pleated waistband with generous matching side knot. White woven label, black graphics Printemps-Eté 1957 Christian Dior Paris.

XXe

Robe du soir en organza brochée
Cristobal Balenciaga - France

Robe du soir fourreau et traîne en organza broché Cristóbal Balenciaga Haute Couture

France Paris
Circa 1957/1960

Robe du soir en organza ou voile de soie fuchsia damassé de grandes roses épanouies et de boutons de roses. Bustier à plissés croisés sur la poitrine, à grand décolleté et fermeture éclair dans le dos. Jupe longue en fourreau épousant les hanches et fendue derrière. Large traîne doublée de mousseline rose partant de la taille. Sous-jupe en taffetas fuchsia doublée de mousseline assortie. Griffes tissées blanches, graphisme noir Balenciaga Avenue Georges V Paris.

Unanimement reconnu comme le Couturier des Couturiers, Cristobal Balenciaga participe à transformer radicalement la silhouette féminine dans les années 1950 et 1960. Le seul couturier à qui le New-Look de Christian Dior ne fait pas d'ombre, présente sa révolutionnaire et avant-gardiste ligne Tonneau en 1947. Suivent la veste ballon (1953), la robe tunique (1955), la robe sac (1957), la robe Baby doll (1958), comptant parmi ses créations les plus innovantes. Il est le premier couturier à utiliser du gazar qui lui permettra d'accentuer architecturalement ses coupes sculpturales dont il est reconnu comme étant le maître. Il habille les Reines d'Espagne, de Belgique, la Duchesse de Windsor et la Princesse Grace de Monaco qui est sa muse et son faire-valoir la plus célèbre. Comme souvent dans son travail, ce sont les courbes du dos qui retiennent toute l'attention du couturier tel que dans le modèle présenté.

A Cristóbal Balenciaga Damask Chiffon Couture Evening Dress With Train

France Paris
Circa 1957/1960

A damask chiffon or brocade organza silk evening dress with large fuchsia blooming roses and rosebuds by Cristobal Balenciaga. Strapless finely pleated bodice, deep neckline and zipper in the back. Long sheer skirt molding the hips and slit behind. Wide trained back skirt starting from the waist and lined with pink chiffon. Fuchsia taffeta underskirt lined with matching chiffon silk. White woven label, black graphics Balenciaga Avenue Georges V Paris.

XXe

Petite robe noire en organza
Gabrielle Chanel - France

Petite robe noire de dîner en organza brodé Gabrielle Chanel Haute Couture

France Paris
Circa 1968/1971

Petite robe noire sans manche et fines bretelles en organza de soie noir brodé. Montage en succession de bandes horizontales plissées en broderie anglaise ajourée et gouttes de passementerie en breloque. Plis marqués sur les hanches affinant la taille. Fermeture éclair dans le dos masquée par une cascade de petits glands noirs. Griffes tissées taffetas noir, graphisme blanc Chanel.

«La petite robe noire est un élément essentiel de la garde-robe d'une femme» nous précise Christian Dior. La première petite robe noire de Gabrielle Chanel paraît dans Vogue en octobre 1926 que le magazine nommera «La Ford de Chanel». The Little Black Dress devient un classique de modernité et un symbole d'élégance, en réaction à la palette de couleur que Paul Poiret, son concurrent direct utilise. À la vision de cette petite robe noire, Poiret dira que Gabrielle Chanel a inventé la «pauvreté du luxe». Au XXeme siècle, les couturiers Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Thierry Mugler et bien d'autres, déclineront ce classique bourgeois, dont Karl Lagerfeld précise qu'elle est «la base de la base du style». Le modèle présenté ici est signé de Coco Chanel avant sa disparition en 1971.

A Gabrielle Chanel Embroidered Organza Little Black Couture Dinner Dress

France Paris
Circa 1968/1971

A sleeveless embroidered organza silk little black dinner dress by Gabrielle Chanel. Fully ruffled with horizontal openwork embroidered bands pleated and tassels of trimmings. Pleated folds on the hips refining the size. Zipper in the back hidden by a cascade of black tassels. Black taffeta woven label, Chanel white graphics.

24

CHANEL

Robe en lamelles de rhodoïd sérigraphié Paco Rabanne Haute Couture

France Paris
Circa 1967/1970

Mini-robe de cocktail légèrement évasée en lamelles de rhodoïd convexes maintenues par des rivets et anneaux en acier inoxydable. Effet péplum rendu par le décolleté carré, les lamelles bombées en forme de triangles sous les aisselles, puis bombées en carrés et rectangles croissants de haut en bas. Les lamelles géométriques à bords arrondis sont sérigraphiées de motifs circulaires aléatoires à forte polychromie et couleurs acidulées, turquoise, marron, jaune, bleu-ciel et moutarde. Fermeture dans le dos par pattes et rivets en acier. Sans griffe.

Paco Rabanne occupe, comme Mariano Fortuny dans un registre différent, une place à part dans l'histoire de la mode, par une approche basée sur la lumière et l'architecture. Il puise notamment son inspiration dans le spatial, les nouvelles technologies et l'Art Moderne qui caractérisent son époque. Dès sa première collection intitulée Manifeste, présentée à l'Hôtel George V en 1966 sur une musique de Pierre Boulez, il désacralise les valeurs traditionnelles de la mode. Si ces sources relèvent probablement de l'Ecole du Bauhaus, il s'inscrit dans cette tradition où la matière inspire la forme et l'esprit. A travers la cote de maille, le vinyle, le cuir, le plastique et l'acier, Paco Rabanne moule le corps féminin dans un goût très Space Age. Ses égéries de l'époque, qui de Jane Fonda à Françoise Hardy, propulseront le couturier métallurgiste au sommet de la Modernité devançant largement la « Haute » Couture traditionnelle. Des suiveurs de talents, notamment les architectes Franck Ghery ou Norman Foster «mouleront» des espaces parfois très célèbres tels-que Le Musée Guggenheim de Bilbao en 1997, ou encore récemment avec Rudy Ricciotti Pour le MUCEM de Marseille.

A Paco Rabanne Printed Rhodoïd Lamellae Couture Dress

France Paris
Circa 1967/1970

A slightly flared cocktail dress curved lamellae rhodoïd held by stainless steel rings. Peplum effect given by the square neckline, the diamond shape curved lamellae under the armpits, then curved in squares and rectangles growing from top to bottom. The geometric strips with rounded edges are serigraphed with random circular patterns with strong polychromy and turquoise, brown, yellow, sky blue and mustard colors. Closure in the back by steel fasteners. Without label.

25

XXe

Montrian - Yves Saint Laurent Paire de bottes en vinyle

Paire de bottes en vinyle ou skai inspirée de Piotr Mondrian et d'Yves Saint Laurent

Europe
Circa 1965/1970

Paire de botte en vinyle à damiers rouge, bleu et blanc s'inspirant librement du graphisme structuré de l'œuvre de Piotr Mondrian mis à l'honneur dans la mode en 1965. Skai blanc à petit veinage imitant le cuir, damiers bleu et rouge cousus de bandelettes géométriques noires en vinyle lisse. Semelles et talonnettes en gomme noire et fermeture éclair en acier. Sans griffe ni taille.

Lors de la collection Haute Couture Automne-Hiver 1965 dite « Hommage à Mondrian », Yves Saint Laurent présente dix robes en épais jersey de laine directement inspirées du tableau du peintre datant de 1935. Le prototype de ce modèle reprenant la coupe de la robe Sac est réalisé par Azzedine Alaïa. Cette robe au succès planétaire, probablement une des plus marquantes de l'histoire de la mode et de l'œuvre d'Yves Saint Laurent, est copiée et déclinée sur de multiples supports dès la création. L'inspiration affichée d'un couturier à partir d'une œuvre picturale questionne toujours la notion même d'œuvre d'Art. Et cela d'autant plus que grâce à Yves Saint Laurent, l'œuvre de Mondrian a connu un éclairage nouveau dans les années 1960. Ces bottes très Sixties et datant de la première période, sont une déclinaison directe du tableau et de la fameuse robe.

Pair Of Vinyl Boots Inspired By Piotr Mondrian And Yves Saint Laurent Works

Europe
Circa 1965/1970

Pair of red, blue and white checkered vinyl boots inspired by the structured graphics of Piotr Mondrian's work, fashionable in 1965 by the Yves Saint Laurent iconic dress. White plastic vinyl skin imitating leather, checkered blue and red sewn black geometric strips made of smooth vinyl. Black rubber soles and heels and steel zipper. Without any label and size.

Mini-robe brodée de paillettes Campbell's Soup Andy Warhol Pink Soda

Angleterre
Circa 1990

Mini-robe de cocktail en lycra brodé de paillettes en damiers rouge et noir représentant une des œuvres les plus célèbres d'Andy Warhol, les boîtes de soupe Campbell, créée en 1962. Sans manche à décolleté échancré et dos nu, cette robe moulante est entièrement brodée à la main de sequins et de perles de verres assorties. Paillettes rouge et noire pour les damiers, et rangs de perles irisés et paillettes noire, blanche, rouge et or pour les boîtes de conserve. Non doublée, griffe tissée noire, imprimée en rose Pink Soda.

Pink Soda est une marque britannique créée en 1983 qui a souvent détourné et vulgarisé les codes de la mode. Si on a coutume de dire qu'Andy Warhol incarne le rêve américain, une première robe iconique en papier Campbell's soup, en réplique de l'œuvre originale, a été créée à l'initiative de l'artiste et de la Société Campbell's aux Etats-Unis dans les années 1960. Non sans humour, cette version tardive en damiers bicolores amplifie les codes de l'œuvre originale de 1962, qui a propulsé le Pop Art en mouvement artistique majeur aux Etats-Unis. En mélangeant la création à celui de la grande consommation, il bouleverse l'éthique de l'Art, et notamment celui de l'Expressionisme abstrait, par une relation provocatrice de l'œuvre à une notion consumériste primaire. Exposée au Museum of Modern Art de New-York, l'œuvre originale Campbell's Soup Can, est composée de trente-deux toiles peintes dont certaines sont détenues par la Société commerciale, réalisant ainsi le parfait croisement de l'art et de l'industrie.

A Campbell's Soup Sequins Embroidered Mini Dress Andy Warhol Pink Soda

England
Circa 1990

A cocktail lycra mini dress fully embroidered with red and black checkered sequins representing one of the most famous work of Andy Warhol, Campbell's soup cans, created in 1962. Sleeveless low-cut neckline and backless, this tight dress is fully hand embroidered with sequins and matching glass beads. Red and black glitter for checkerboard parts, and rows of iridescent pearls and black, white, red and gold sequins for cans. Unlined dress, black woven label, pink printed Pink Soda graphics.

Bibliographie sélective Selected bibliography

- Arrizoli-Clémentel P.** | 1997 | *L'Album du Musée de la mode et du textile* | RMN
- Barreto C.** | 2010 | *Napoleone e l'Impero della Moda* | Skira
- Baumgarten L.** | 2002 | *What clothes reveal* | Colonial Williamsburg collection
- Baxter-Wright E.** | 2012 | *Le petit livre de Schiaparelli* | Eyrolles
- Boucher. F.** | 1965 | *Histoire du costume en Occident* | Flammarion
- Campbell C.** | 2013 | *Interwoven Globe, the worldwide textile trade, 1500 – 1800* | Metropolitan Museum of Art
- Charles-Roux E.** | 1979 | *Le temps Chanel* | Chêne | Grasset
- Crill R.** | 1999 | *Chintz Indian Textiles for the West* | V & A Publishing
- Crill R.** | 2015 | *The Fabric of India* | V & A Publishing
- Clouzot H.** | 1928 | *Histoire de la Manufacture de Jouy et de la Toile Imprimée en France* | Les Editions G. Van Oest
- Cullen O. & Burks C.** | 2019 | *Christian Dior* | V & A Publishing
- De La Haye A.** | 2014 | *The House of Worth, Portraits of an archive* | V & A Publishing
- De Osma G.** | 2015 | *Mariano Fortuny his life and work* | V & A Publishing
- Fury A. & Sabatani A.** | 2017 | *Dior Défilés* | Editions de la Martinière
- Germain-Donnat C.** | 2014 | *La mode aux courses, un siècle d'élégance - 1850/1950* | Musée de Marseille
- Glier Reeder J.** | 2014 | *High Style* | The Metropolitan Museum of Art, New York
- Gorguet Ballesteros P.** | 2005 | *Modes en miroir : la France et la Hollande au temps des Lumières* | Musée Galliera
- Groom G.** | 2013 | *L'impressionnisme et la Mode* | Musée d'Orsay | Met Museum | Art Institute of Chicago
- Grossiord S.** | 2017 | *Mariano Fortuny Un Espagnol à Venise* | Palais Galliera Paris Musées
- Hart A.** | 2009 | *Fashion in detail seventeenth and eighteenth century* | V & A Publishing
- Johnston L.** | 2009 | *Fashion in detail nineteenth century* | V & A Publishing
- Join-Dieterle C.** | 1996 | *Costumes à la Cour de Vienne* | Musée Galliera
- Koda H.** | 2007 | *Dangerous liaisons fashion and furniture in the eighteenth century* | Metropolitan Museum of Art
- Kôich T.** | 1990 | *La mode en France, 1715-1815, de Louis XV à Napoléon 1er* | La bibliothèque des arts
- Laronde AC.** | 2015 | *Balenciaga Magicien de la Dentelle* | Somogy Editions d'Art
- Maury C.** | 2010 | *A la Cour du Grand Turc* | Musée du Louvre Edition
- Miller L.** | 2007 | *Balenciaga Shaping Fashion* | V & A Publishing
- Milleret G.** | 2015 | *Haute Couture* | Eyrolles
- Palmer A.** | 2009 | *Dior* | V & A Publishing
- Pellegrin N.** | 1989 | *Les vêtements de la liberté, abécédaire des pratiques vestimentaires françaises de 1780 à 1800* | Alinea
- Piacenti K.** | 2003 | *Abiti europei* | Museo Stibbert Firenze
- Provoyeur P.** | 1989 | *L'étoffe des héros, 1789-1815, costumes et textiles français de la révolution à l'Empire* | Musée des Arts de la Mode
- Remaury B.** | 2004 | *Dictionnaire international de la Mode* | Editions du Regard
- Roche D.** | 1989 | *La culture des apparences une histoire du vêtement XVIIe XVIIIe siècle* | Fayard
- Saillard O.** | 1996 | *L'Homme Objet. Catalogue de l'exposition* | Musée de la Mode de Marseille
- Saillard O. Zazzo A.** | 2012 | *Paris Haute Couture* | Skira Flammarion
- Takeda S.** | 2012 | *Fashioning Fashion, deux siècles de mode européennes, 1700-1915* | Los Angeles County Museum of Art
- Tétart-Vittu F. & Trubert-Tollu C.** | 2017 | *La Maison Worth 1858 – 1954 Naissance de la Haute Couture* | La Bibliothèque des Arts
- Waidenschlager C.** | 2014 | *Fashion Art Works* | Staatliche Museen zu Berlin
- White P.** | 1995 | *Elsa Schiaparelli Empress of Paris Fashion* | Aurum Press

Parutions du même auteur Publications by the same author

- 1996 **Châles du Midi**
un éloge de la couleur
Rouge et Jaune, Marseille
- 1997 **Costumes de Château**
le vêtement d'apparat et le vêtement domestique en Provence du XVIIIe au XXe siècle
Rouge et Jaune, Ansouis
- 2004 **Femme du Midi**
costume féminin du XVIIIe au XXe siècle
Rouge et Jaune, La Tour d'Aigues
- 2011 **Indiennes Sublimes**
Indes, Orient, Occident, costumes et textiles imprimés des XVIIIe et XIXe siècles
Villa Rosemaine, Toulon
- 2012 **Histoire(s) de robes**
1740-1895
Villa Rosemaine, Toulon
- 2013 **Habits**
Modes et vestiaire masculin des XVIIIe et XIXe siècles
Villa Rosemaine, Toulon
- 2015 **Modes & Textiles 2015**
Villa Rosemaine, Toulon
- 2016 **Modes & Textiles 2016**
Villa Rosemaine, Toulon
- 2017 **Modes & Textiles 2017**
Villa Rosemaine, Toulon
- 2017 **Falbalas**
Portraits et mode au féminin 1850 - 1930 (en collaboration)
Musée d'Art de la Ville de Toulon
- 2018 **Modes & Textiles 2018**
Villa Rosemaine, Toulon

Remerciements

La Villa Rosemaine est reconnaissante pour toutes les contributions à cet ouvrage. Nous remercions plus spécifiquement les membres d'honneurs, les membres actifs et les adhérents de la Villa Rosemaine ainsi que la ville de Toulon qui ont tous cofinancés cette édition.

Je voudrais adresser une mention spéciale à tous ceux qui m'ont nourri/instruit et/ou encouragé dans l'édification de ce long travail d'expertise de l'histoire de la Mode et des textiles anciens.

Acknowledgments

Villa Rosemaine is grateful for all the contributions to this publication. We especially thank the honorary members, active members and subscribers to Villa Rosemaine and the city of Toulon who all helped to finance this edition.

I would like to extend a special mention to all those who have educated and/or encouraged me in shaping this long work of expertise in the history of fashion and antique textiles.

Conception

Serge Liagre

Photos

Selma Berny

Mise en page

Selma Berny

Impression

Ulzama

Edition Villa Rosemaine

436 Route de Plaisance 83200 Toulon

www.villa-rosemaine.com

www.vintagebyrosemaine.com

contact@villa-rosemaine.com

0033(0)632883810

ISB 978-2-9540088-7-5

Dépôt légal : Avril 2019

Tout droit de reproduction pour tous pays interdits sans autorisation préalable