

La mode est considérée comme un art appliqué, au même titre que le design ou l'architecture :

- Elle combine esthétique et fonction.
- Elle mobilise des techniques artisanales sophistiquées (haute couture).
- Elle peut atteindre un niveau conceptuel* élevé (*qui repose sur une idée).

Différence entre mode et art de la mode

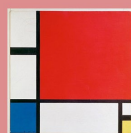
La mode : tendances vestimentaires suivies par le grand public.

L'art de la mode : approche artistique du vêtement, souvent liée à la haute couture, aux défilés ou aux créations expérimentales. Il combine le design, les matières, les couleurs, les formes et les techniques pour produire des œuvres portables.

MODE ET PEINTURE

Partagent un dialogue permanent où la toile et le textile deviennent des surfaces d'expression, le créateur puisant dans la **composition, la couleur et la texture** picturales pour transformer le corps en une œuvre d'art vivante.

Yves Saint Laurent crée en 1965 des robes inspirées des tableaux du peintre Piet Mondrian. Le vêtement devient alors une **œuvre d'art à porter**.

Piet Mondrian
Composition II en rouge, bleu et jaune
peinture à l'huile
45x45 cm
1930

MODE ET ARCHITECTURE

Utilisent toutes deux les **formes**, les **volumes** et les **structures**.

Issey Miyake est connu pour ses vêtements aux formes innovantes et architecturales. Le **corps** devient comme un « **bâtiment** » autour duquel le vêtement est **construit**.

Issey Miyake
Pleats Please (collection)
Polyester plissé, procédé industriel de plis permanents
1993

MODE ET CINEMA

Les costumes permettent de **situer** une époque ou de montrer la **personnalité** d'un personnage.

Pour le personnage de Leeloo c'est une métaphore de la naissance et de la fragilité. Les bandes rappellent les momies égyptiennes tout en évoquant la structure du corps humain.

Jean-Paul Gaultier
Le "Bandage Suli" (Costume de bandes)
Portée par Milla Jovovich dans le film Le Cinquième Élément (réalisé par Luc Besson)
Bandes de coton élastique blanc et fixations Velcro.

MODE ET MUSIQUE

Les artistes musicaux influencent souvent la manière de s'habiller, tandis que les créateurs de mode s'inspirent des styles musicaux. Ensemble, ils participent à la création de **tendances culturelles** et d'**identités** visuelles.

David Bowie a marqué la mode avec ses costumes futuristes.

Kansai Yamamoto
Combinaison "Tokyo Pop" (souvent appelée "Vinyl Bodysuit").
Portée par : David Bowie, pour sa tournée Aladdin Sane / Ziggy Stardust.
Vinyle noir brillant avec des rayures blanches/argentées contrastantes.
1973.

MODE ET DANSE

Partagent une quête commune du **mouvement**, où le vêtement n'est plus une simple parure mais une extension dynamique du corps qui souligne, libère ou contraint la gestuelle de l'interprète.

Le design du tutu est passé du masquage (le rêve romantique) à l'exposition (la prouesse physique). Plus la danse est devenue complexe et acrobatique, plus le costume s'est raccourci et rigidifié pour devenir une **extension du corps** de la danseuse.

Eugène Lami / Marie Taglioni
Tutu "romantique"
1832

Pelipa / Karinska
Tutu "plateau"
1880-1950

Aiguille à coudre

Métier à tisser

Rouet

Glossaire du vocabulaire de la mode

Accessoire : Objet qui complète une tenue (ceinture, sac, bijoux, chapeau...).

Atelier : Lieu où les vêtements sont dessinés, coupés et cousus.

Collection : Ensemble de vêtements créés pour une même saison ou un même thème.

Créateur / Créatrice : Personne qui imagine et conçoit des vêtements.

Coupe : Manière dont un vêtement est taillé et tombe sur le corps.

Couture : Action d'assembler des morceaux de tissu avec du fil et une aiguille ou une machine.

Défilé : Présentation de vêtements par des mannequins devant un public.

Design : Apparence et conception d'un objet ou d'un vêtement.

Étoffe : Autre mot pour désigner un tissu. Haute couture : Vêtements faits sur mesure, de grande qualité, souvent réalisés à la main.

Mannequin : Personne qui porte des vêtements pour les présenter.

Matière : Type de tissu utilisé (coton, laine, soie, polyester...).

Mode : Ensemble des styles de vêtements populaires à une époque.

Motif : Dessin ou forme décorative sur un tissu. Patron : Modèle en papier servant à découper les pièces d'un vêtement.

Prêt-à-porter : Vêtements fabriqués en série et vendus en magasin.

Saison : Période de l'année pour laquelle une collection est créée (printemps-été, automne-hiver).

Silhouette : Forme générale d'une tenue sur le corps.

Style : Manière personnelle de s'habiller ou type de mode (sportif, classique, streetwear...).

Tendance : Style ou type de vêtement populaire à un moment donné.

Texture : Aspect du tissu au toucher ou à la vue (lisse, rugueux, doux...).

Métier à tisser mécanique

Machine à coudre

Tailles standard

Fermeture éclair

Fibres synthétiques

Tissu technique