

ARTS, MODE ET CONTESTATIONS / références artistiques *La Parure de secours*

4ème

La mode est souvent perçue comme une industrie de l'éphémère et du paraître. Pourtant, lorsqu'elle rencontre l'art, la mode devient bien plus que cela : elle peut devenir un outil pour dire "non" et exprimer ses idées. C'est ce que l'on appelle la contestation.

Abolir les traditions

Yuima Nakazato : La fin de du fil et de l'aiguille

Pour Nakazato, la couture traditionnelle est synonyme de production de masse et de gaspillage. Au cœur de sa démarche se trouve un système d'assemblage révolutionnaire. Au lieu de coudre des pièces de tissu, Nakazato utilise des unités modulaires. Le vêtement est composé de milliers de petits composants (souvent de formes géométriques) qui s'imbriquent les uns dans les autres. Si une partie du vêtement est abîmée ou si la taille de l'utilisateur change, on peut simplement remplacer ou ajouter des modules. Cela élimine les chutes de tissus lors de la coupe, l'un des plus grands fléaux écologiques de la mode

L'**assemblage** est une technique qui consiste à réunir et fixer des éléments hétérogènes (objets trouvés, matériaux naturels ou industriels) pour créer une œuvre en trois dimensions.

Yuima NAKAZATO
Ensemble Bomber et Jupe déstructurée 2017
Assemblage par rivets et découpe laser
(système modulaire sans couture).

Remettre en cause le statut du vêtement

Lucy Orta : Le vêtement comme architecture de survie

L'artiste britannique Lucy Orta a créé le concept de "Refuge Wear". Ici, le vêtement perd sa fonction de parure pour devenir une nécessité politique. Elle transforme des vêtements en structures habitables (tentes, sacs de couchage connectés). Le vêtement n'est plus un signe extérieur de richesse, mais un équipement de survie pour les sans-abri ou les réfugiés. Il devient un pont entre l'individu et l'espace public.

Le **détournement** d'objet consiste à extraire un article du quotidien de son contexte utilitaire pour l'élever au rang d'œuvre d'art, redéfinissant ainsi la création non plus par la fabrication, mais par le choix et le nouveau regard porté sur le réel.

Lucy ORTA
Refuge Wear 1992
Sculpture textile / Performance

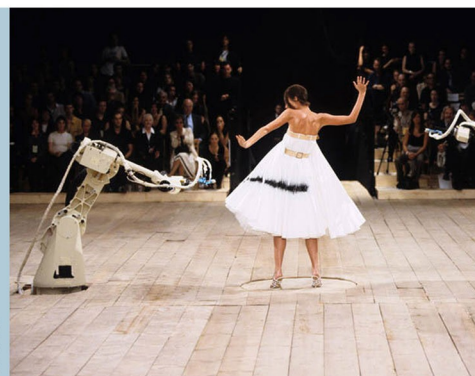
Le corps en mouvement comme manifeste

Alexander McQueen: La performance pour explorer la relation entre l'homme et la machine.

La mannequin est apparue sur une plateforme rotative, vêtue d'une robe trapèze blanche et minimaliste en coton multi-couches. Deux bras robotiques industriels (similaires à ceux utilisés dans les usines automobiles) étaient positionnés de chaque côté de la plateforme. Alors que la plateforme commençait à tourner, les robots se sont "animés", semblant d'abord examiner la mannequin avant de commencer à l'asperger de peinture noire et jaune citron. La mannequin simulait une vulnérabilité totale, ses mouvements évoquant une danse de résistance et d'abandon face à l'agression mécanique

La **performance** dans les arts plastiques peut se résumer comme l'acte de déplacer l'œuvre d'art de l'objet vers l'action, où le corps de l'artiste, le temps et l'espace deviennent les matériaux mêmes de la création.

Alexander McQUEEN
(Portée par le mannequin Shalom Harlow)
Performance de la robe n°13
1998
Robe en mousseline de soie blanche, coton multi-couches,
robots de peinture automobile programmés,
peinture acrylique noire et jaune fluo.

S'habiller pour résister

Vivienne Westwood : La Résistance Politique

Pour "la grande dame du punk", s'habiller n'a jamais été une question d'esthétique, mais une question de combat. "Climate Revolution" : À la fin de sa vie, ses défilés étaient des tribunes politiques. S'habiller avec ses pièces, c'était afficher son opposition au consumérisme et au changement climatique. Son slogan : "Buy less, choose well, make it last" (Achetez moins, choisissez bien, faites durer).

L'**engagement** politique comme dans les arts plastiques se définit par l'utilisation de la création comme un outil de résistance ou de témoignage, où l'œuvre quitte le champ de la simple esthétique pour devenir un acte militant visant à dénoncer les injustices et à transformer la perception de la société.

Vivienne WESTWOOD
Climate Revolution
(Défilé Printemps-Été 2013)
Textiles recyclés, bannières en toile,
maquillage "guerre",
accessoires militants.

