

EFFETS DE MODE ET GESTES CONTESTATAIRES - HISTOIRE DES ARTS

**ACADÉMIE
DE LILLE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Herbet Isabelle

IA-IPR d'Arts Plastiques de l'Académie de Lille

co- pilote de l'Histoire des Arts

Raymond Laurent

IA-IPR en Education musicale et chant choral de l'Académie de Lille

co-pilote de l'Histoire des Arts

Béraud Sandrine

Professeure agrégée d'Histoire-Géographie au Lycée Darchicourt d'Hénin-Beamont, missionnée à la Délégation Régionale Académique pour l'Education Artistique et Culturelle

Constant Benoit

Professeur certifié en Arts Plastiques au Collège Lamartine de Cambrai
IAN Histoire des Arts de l'Académie de Lille.

UPHA - Fontainebleau 2026

Porter le fil de la contestation . . . Effets de mode et gestes contestataires

Histoire des Arts

*Liberté,
Égalité,
Pantalon!*

**ACADÉMIE
DE LILLE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Le vêtement de tout temps est un moyen de contestation, par son usage, sa forme, son port ... il résonne avec les contestations sociales et politiques... et devient parfois le fil de la contestation ...

Sandrine Béraud, professeure d'Histoire- Géographie, Lycée Darchicourt, Missionnée DRAEAC aux Archives Départementales du Pas-de-Calais, Académie de Lille .

Le pantalon manifeste au croisement des disciplines et des enseignements

Féminiser

HdA

(Histoire des Arts)

La rupture de la norme / Arts, Etat et pouvoir / Le vêtement comme objet de résistance / Rosa Bonheur un acte de liberté.

EMC

(Education Morale et Civique)

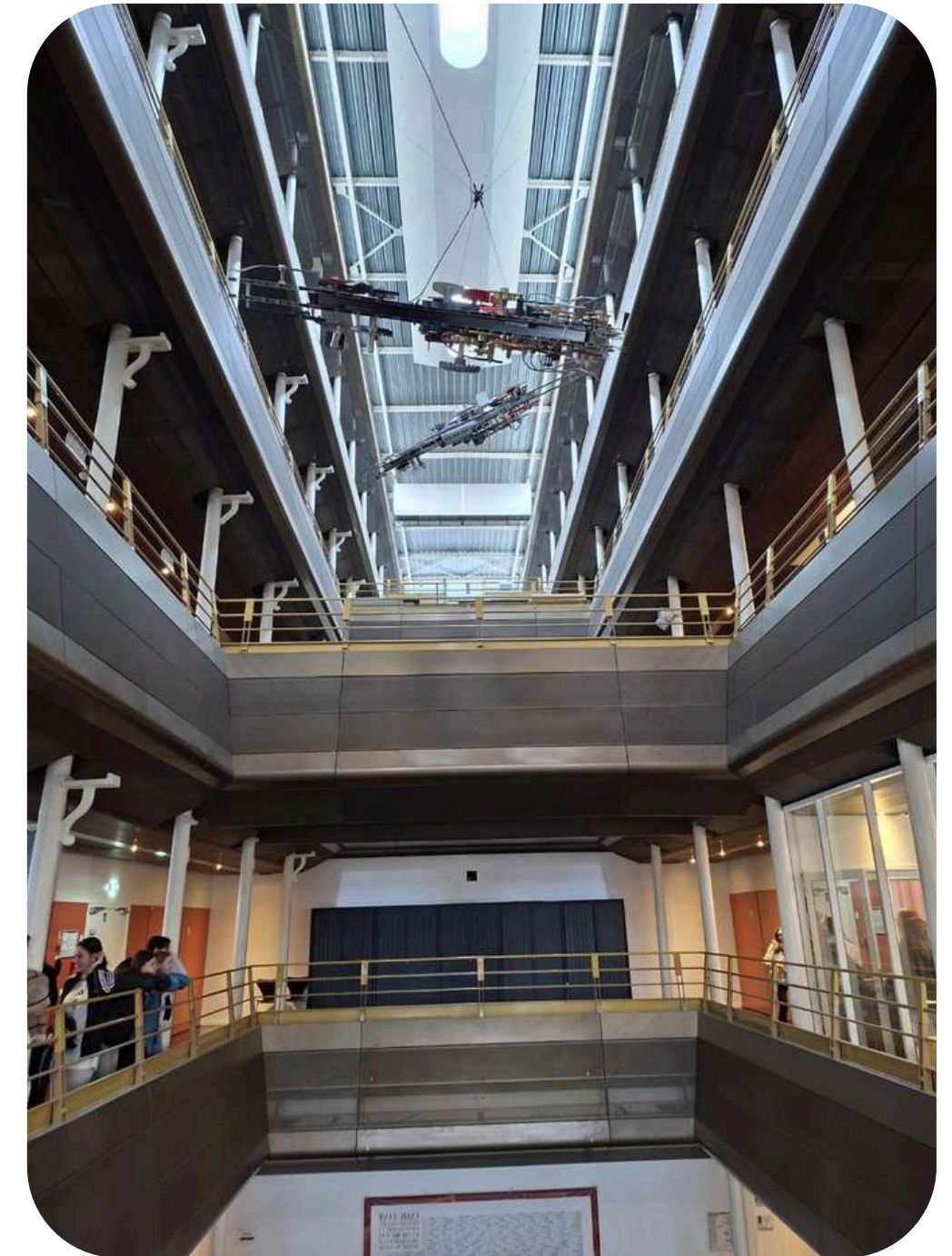
Les discriminations / le traitement médiatique des minorités / les luttes des femmes / le scandale.

“La mode est le meilleur moyen de communication que nous ayons. C’est une façon de dire qui vous êtes sans avoir à parler.” Vivienne Westwood.

La place des femmes dans l’histoire de l’art

*Première séance, les sources régionales en accroche de la réflexion sur le vêtement.
Une matinée aux ANMT: visite de la filature Motte -Bossut.*

Axe : “L’art, la ville, le politique”, l’architecture comme message politique; le style néo-gothique de l’usine visait à affirmer la puissance du patronat face à l’église et à l’Etat au XIX siècle.

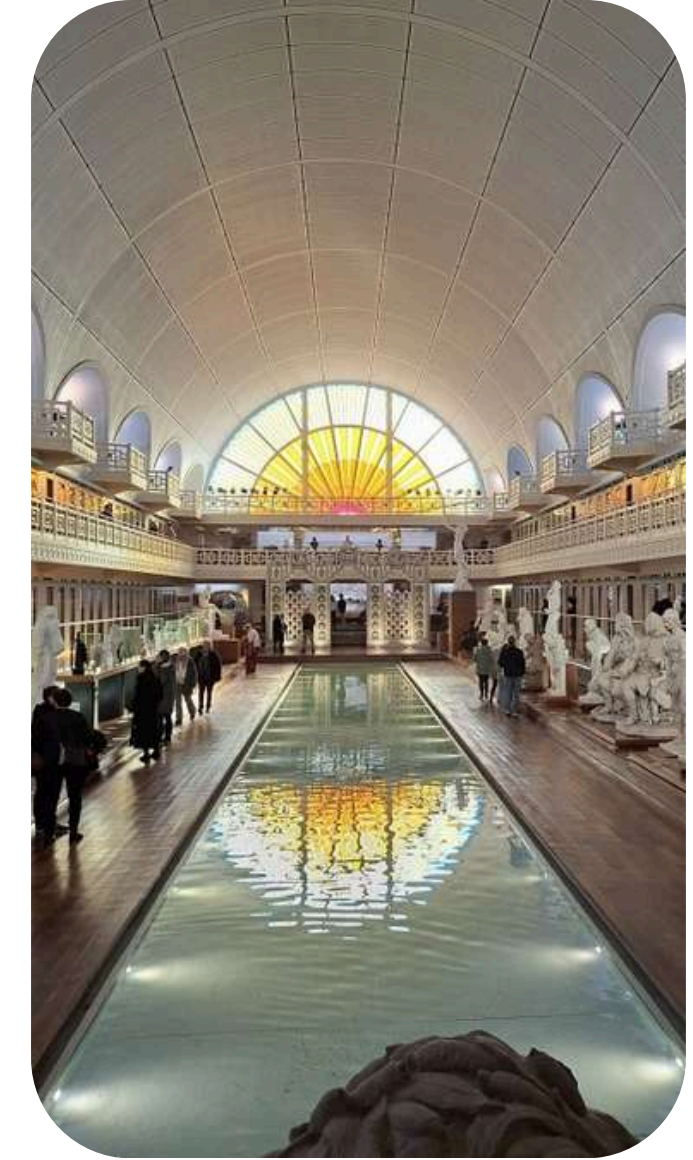
*Le travail des élèves sur l’ usine Motte - Bossut et l’évolution du lieu.
De l’usine aux Archives Nationales du Monde du Travail.
Des activités sous forme d’ateliers sur les conditions de travail, de vie des ouvriers et des ouvrières
dans l’industrie aux XIX - XX siècles.*

Un vêtement en représentation dans la peinture, dans la sculpture ...Décrire

Associer reproductions d'œuvres appartenant à la culture du XIX siècle et cartels correspondants. Décrire la diversité des techniques mises en œuvre, identifier la nature des sujets à partir d'un choix d'œuvres conservées dans une institution muséale de proximité. L'objectif reste d'ordre méthodologique et relève de la compréhension de l'œuvre d'art par la description.

A la piscine de Roubaix, la réflexion se tourne vers le vêtement dans les œuvres d'art :

- *Choix d'une œuvre d'art qui évoque le vêtement sous toutes ses formes, dans tous ces usages, comme objet du quotidien.*
- *Développer son esprit critique et savoir justifier son choix.*
- *Présentation de l'œuvre.*
- *Cette œuvre peut-elle devenir un manifeste ?*

Projet du pantalon manifeste

Quand le travail des élèves d'Histoire des Arts croise celui des 1 ST2S !

ŒUVRE D'ART

Titre : La Lavandière
date : Vers 1907
auteur : Rémy Coghe
matériaux : Huile sur toile

Que représente la scène ?
 → une lavandière en train de laver du linge près d'un point d'eau

Pourquoi l'avoir choisi pour représenter le vêtement ?
 → car elle montre une étape essentielle de la vie du vêtement : son entretien.

Peut-on la détourner pour en faire un objet de contestation / manifeste ?
 → Oui, on peut détourner l'œuvre pour en faire un objet de contestation ou un manifeste. Par exemple on peut en faire une critique des conditions de travail, la lavandière peut symboliser la pénibilité du travail manuel.

Pour lutter contre quel discrimination ?
 → La discrimination envers les femmes. Le fait que les tâches ménagères reposent souvent sur les femmes.

Titre : Redemption
date : 1905
auteur : Julius LeBlanc Stewart
matériaux : peinture à l'huile, toile en tissu tendue

scène représentée : le tableau montre une scène où des personnes riches dans une grande pièce. Ils sont autour d'une table après un repas. Les femmes portent de longues robes élégantes et les hommes portent des costumes. Au centre du tableau une femme en robe blanche est debout et qui paraît de se ramener.

Pourquoi j'ai choisi cette œuvre : Je l'ai choisie car les robes, costumes et accessoires sont très visibles et montrent l'élégance et le statut social des personnages.

Peut-on détourner l'œuvre ?
 On pourrait la détourner pour dénoncer les inégalités sociales et les stéréotypes de genre dans les vêtements, car dans le tableau les personnes riches portent des vêtements luxueux et les femmes et les hommes ont des tenues différentes imposées par la société.

Histoire

Titre : La Pergola en été
Date : vers 1913
Auteur : Henri Martin
Matériaux / technique : Peinture à l'huile, toile, pinceaux.

Quelle scène est représentée ? Le tableau montre une scène d'été sous une pergola couverte de végétation. On y voit généralement des femmes assises ou debout et se reposent dans un jardin. L'ambiance est calme et lumineuse.

Pourquoi l'avoir choisi pour représenter le vêtement ? J'ai choisi cette œuvre pour représenter le vêtement pour trois choses : La robe longue et légère montre la mode de l'époque, il représente un style élégant et simple, les vêtements sont intégrés aux couleurs et à la lumière du jardin.

Peut-on détourner l'œuvre pour en faire un objet de contestation / manifeste ? Oui, transforme la scène paisible en espace de contestation, représente plus de diversité de personnes, change les vêtements pour des tenues modernes avec des slogans.

Contre quelle discrimination pourrait-elle lutter ? Le sexisme, la discrimination liée à l'apparence ou aux vêtements, les inégalités sociales.

Titre : Le Lait de la Vierge
Date : fin du XIXes
Auteur : ? Ferdinand Guldry ?
Matériaux / technique : Peinture, huile sur toile dans un cadre en bois doré.

Scène représentée : le tableau montre un atelier où des ouvrières travaillent la laine. la scène représente le travail dans l'industrie textile et les conditions de travail de l'époque.

Pour cette œuvre : Elle montre une étape importante avant la fabrication des vêtements, le triage de laine.

Peut-on détourner cette œuvre pour en faire un manifeste / conteste ? Pourrait être utilisé pour dénoncer les conditions de travail diff. dans les usines textiles et

Contre quelle discrimination ?
 Contre l'exploitation des travailleurs, surtout les femmes et les enfants et les inégalités sociales.

Deuxieme séance, le pantalon, l'étoffe d'une légende !

La Dame aux loups, déjà un vêtement de la contestation de genre ?

Sources : les archives départementales du Pas-de-calais

Gravure : XVIII -XIX siècles

Nom: Marie De Draëck 1747-1823
la dame aux Loups

Naît alors la légende de la dame aux loups qui avec ses vêtements et sa tenue défraie la chronique : montant à cheval avec des pantalons, chassant les loups et possédant des fusils, elle est une figure à part dans la société du XVIII ème siècle. Elle entraîne le scandale !

Le vêtement ici devient contestatatoire par rapport à sa condition de femme qu'elle refuse. Seul le jour de son mariage elle revêtra une robe sur son pantalon.

Le port du pantalon par les femmes depuis la Révolution Française, l'autorisation de travestissement au XIX siècle.

Le vêtement de la contestation sous la Révolution Française, le pantalon entre en scène !

Le pantalon se généralise pour les hommes au XIX Siècle.

*Gravure anonyme, 1794
Sources des Archives départementales du Pas-de-Calais.*

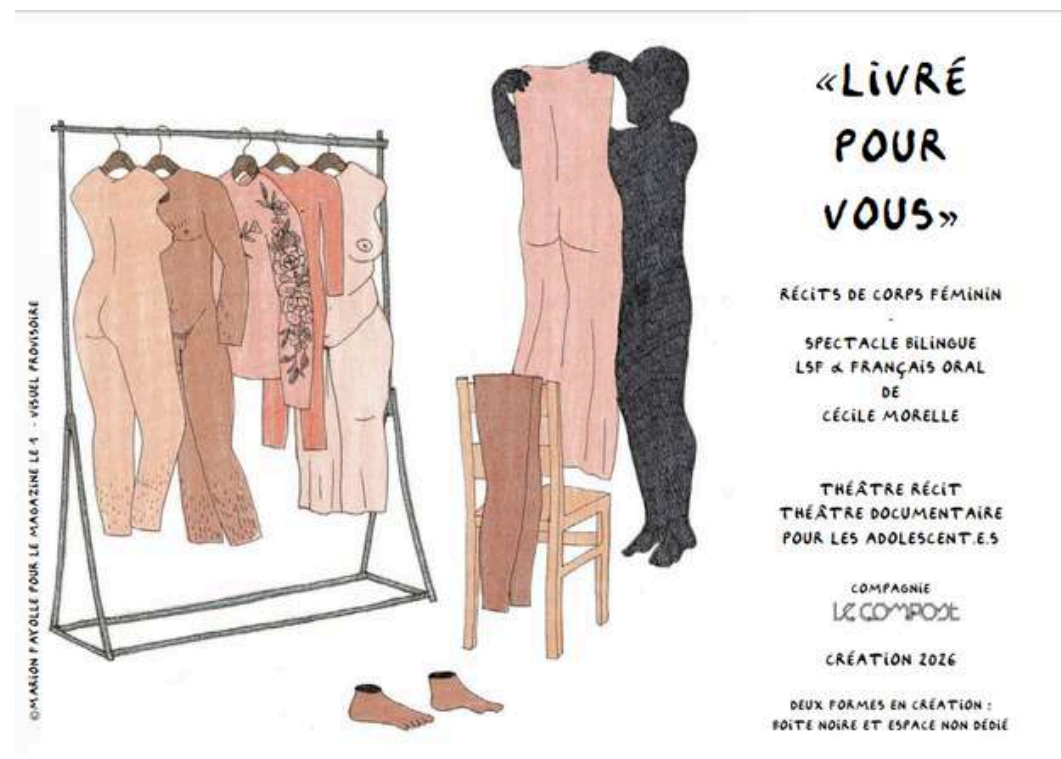
*Gouache de Jean-Baptiste Lesueur
entre 1793 et 1794
Source du Musée Carnavalet.*

Les pantalons de la contestation !

*Les pantalons subissent des transformations et deviennent, dans les mouvements sociaux et politiques qui traversent les sociétés, **des objets de la contestation**, ils s'affichent au XX siècle comme le symbole de la lutte contre la société capitaliste, conformisme et deviennent une arme aussi pour les créateurs, les couturiers ...*

Dans les grands mouvements sociaux !

L'art pour dénoncer, les élèves au théâtre ! Quand le théâtre rejoint le travail sur le pantalon manifeste

«LIVRÉ POUR VOUS» - LA GÉNÈSE DES CRÉATIONS

LA TRILOGIE DES PEAUX :

«**LIVRÉ POUR VOUS**» est le troisième volet d'une trilogie autour des peaux.

Hundertwasser décrit l'humain en trois peaux : la peau du corps, le vêtement puis la façade de sa maison.

Trilogie que je démarre à l'envers, en commençant par la troisième peau : la façade de la maison avec le spectacle «**LA TROUÉE, road-trip rural**».

Ce seule-en-scène aborde la question de la maison-mère, la ferme d'enfance familiale et l'impact des paysages ruraux sur une jeune fille en construction. J'écris sur les corps des femmes dans leur corps de ferme, et pars du principe que le lieu que l'on habite et la manière dont on l'habite (si on l'a choisi ou non par exemple), peut en dire parfois plus sur nous que nos véritables mots.

Je m'associe à Laetitia Troussel Luber, pour créer le deuxième volet de la trilogie des peaux : «**DANS DE BEAUX DRAPS**», et pousse mon principe d'écriture à partir de l'autre, en menant des collectes de parole autour du vêtement. Véritable prétexte pour tisser des liens dans l'espace public la collecte s'ouvre à un large public puisqu'à priori tout le monde porte des vêtements, fort heureusement ! Le vêtement est un capteur d'intime, tissu mémoriel il nous permet d'aborder différentes générations et histoires de vie.

C'est en travaillant sur le tissu avec des collégiennes que j'ai eu envie de m'attaquer dans «**LIVRÉ POUR VOUS**», à notre première peau : le corps et plus particulièrement le corps féminin.

Avec les élèves, les discussions sont animées sur le port de l'uniforme ou non, sur le style vestimentaire comme maison-rempart aux regards de l'autre, des garçons mais aussi des adultes en général, le vêtement qui devient une seconde peau qui protège.

Les jeunes rencontrés sont dans un entre-deux total face aux besoins de leur corps : pouvoir se sentir libre de le dévoiler, de l'habiller comme on veut, de s'assumer, mais aussi se sentir jugé et en danger s'il est un peu trop exposé, avec beaucoup de méconnaissance sur cette première maison qu'on essaye d'habiter comme on peut.

Il y a une catastrophe intime et une catastrophe sociétale qui me poussent à écrire ce spectacle.

Je vais donc tenter de vous livrer mes intentions d'écriture pour ce troisième volet de la trilogie des peaux et ma nécessité de le destiner principalement à un public adolescent.

Cécile Morelle
Autrice et metteure-en-scène de **LIVRÉ POUR VOUS**, récits de corps féminins

Des témoignages !

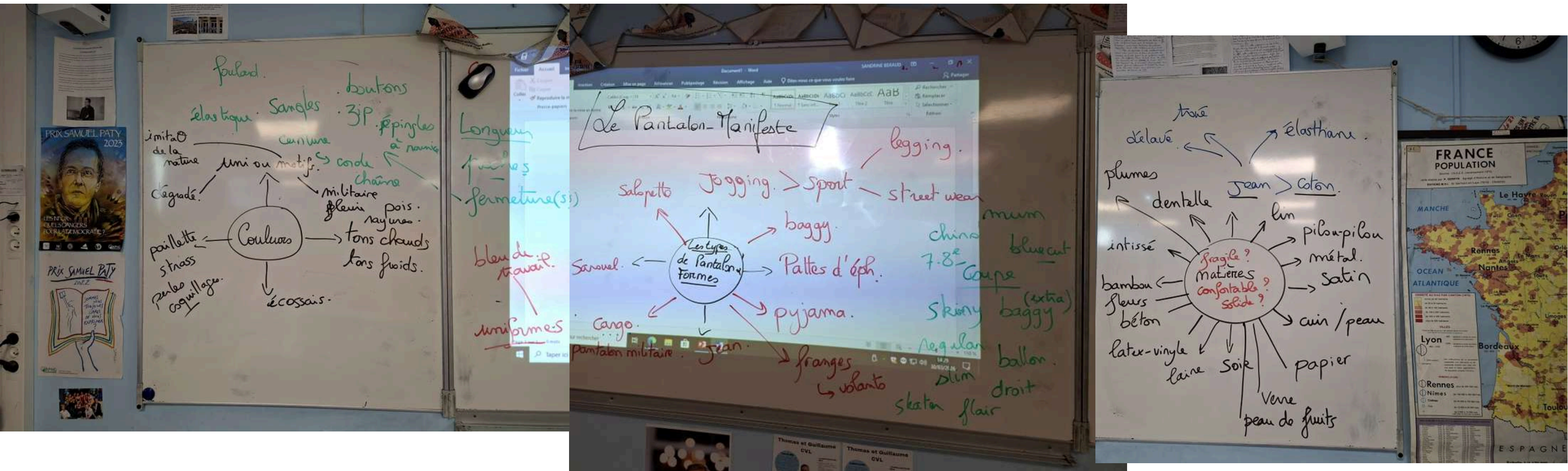
*Contre les
discriminations !*

En langues des signes !

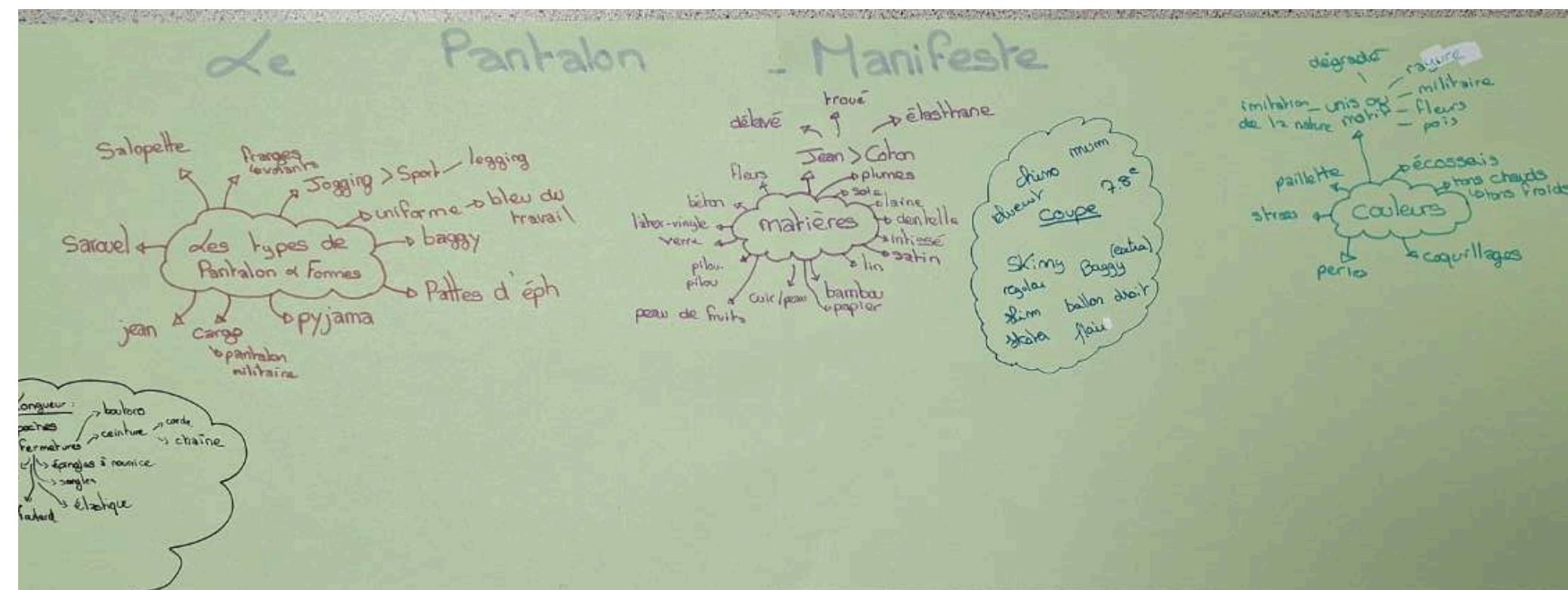
Accepter son corps !

Contre les préjugés !

Le cours sur le pantalon entre formes, matières et représentations avec madame Zymny Alice - Option HdA

Du Brain storming au cahier de l'élève

La mannequin anglaise Cara Delevingne arrive pour le Met Gala 2021 au Metropolitan Museum of Art, le 13 septembre 2022. Son gilet est inscrit « Peg the patriarchy » (« À bas le patriarcat »). Angela Weiss/AFP

Un manifestant d'un cran à Bangkok avec, pour la première fois depuis le début des manifestations, l'utilisation de gaz lacrymogène contre les "chemises rouges". Reuters/Chaiwat Subprasom

À l'origine du mouvement des Gilets jaunes, apparu en octobre 2018, il y avait entre autres la hausse du prix des carburants.

Les moyens de porter la contestation

- *Le slogan*
- *L'image*
- *Le symbole*
- *La référence culturelle commune*
- *La couleur*
- *Le détournement d'usage*

Pour aller plus loin : <https://www.mixtemagazine.com/article/pouvoir-politique-vetement-mode-engagement/>

Troisième séance, Au fil de la contestation, la création des pantalons manifestes

Créer un vêtement manifeste et expliquer sa création

Aborder l'histoire des arts sous l'angle des savoir-faire et des gestes, leurs transmissions et circulations, interroger la matérialité de l'objet, son état, pour privilégier une approche décloisonnée et technique.

Description de l'atelier en classe

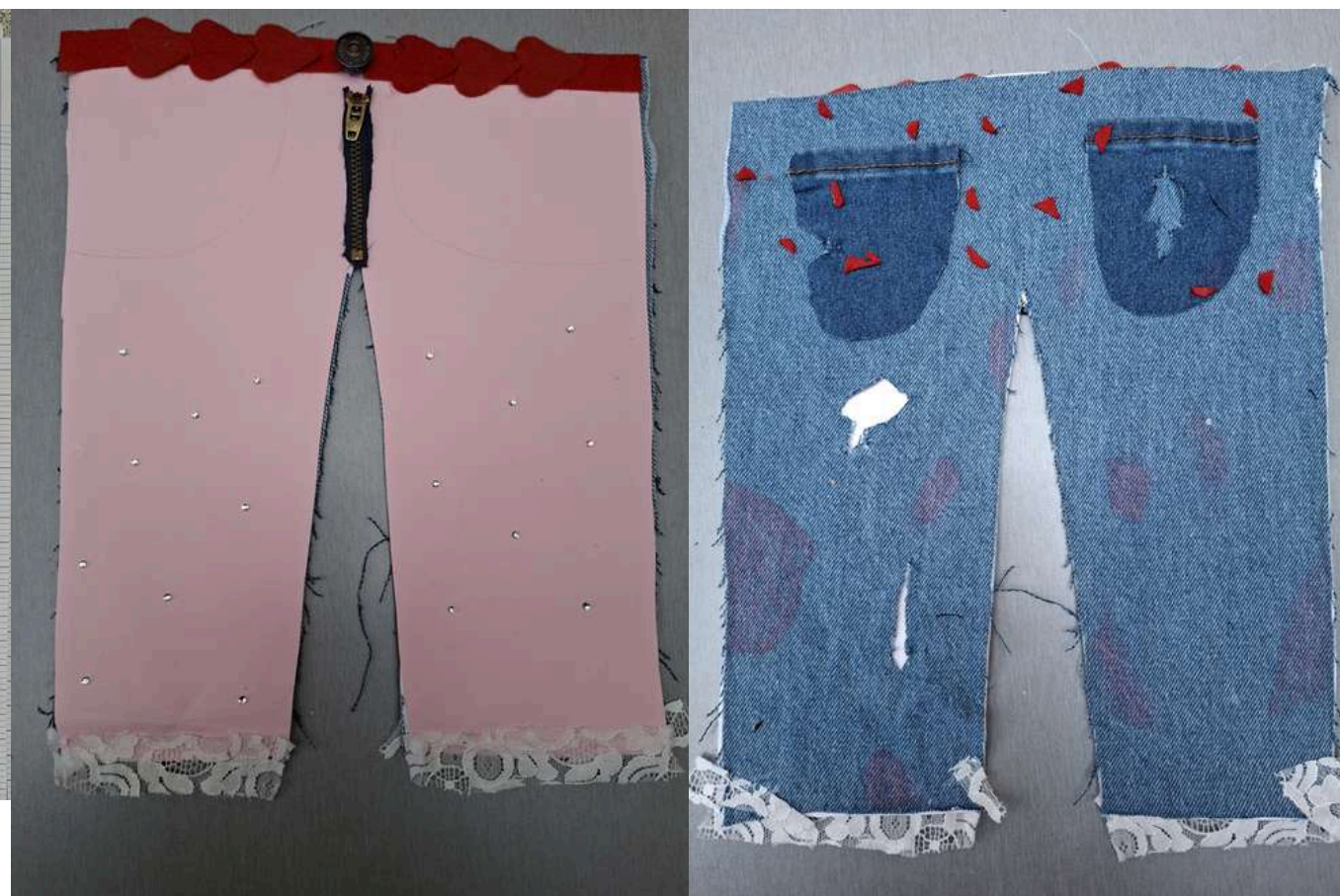
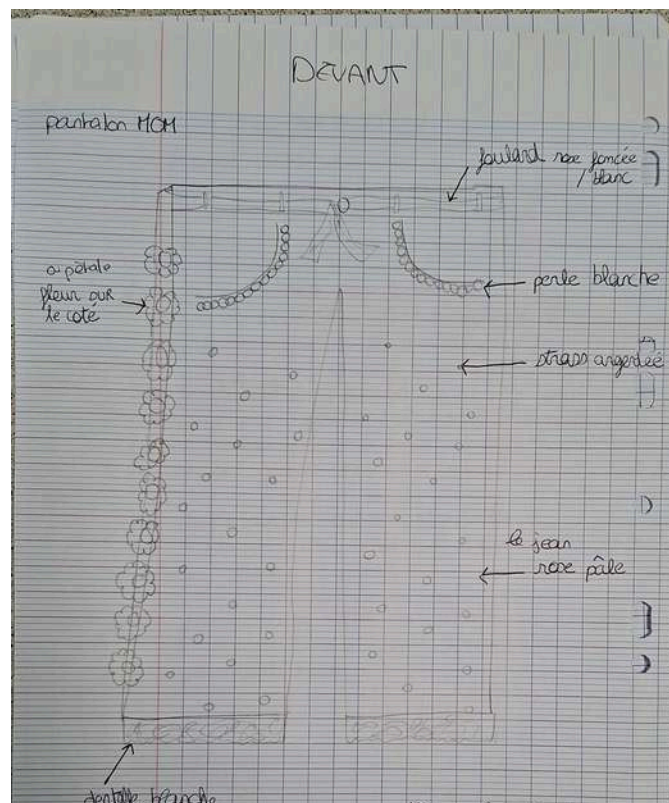
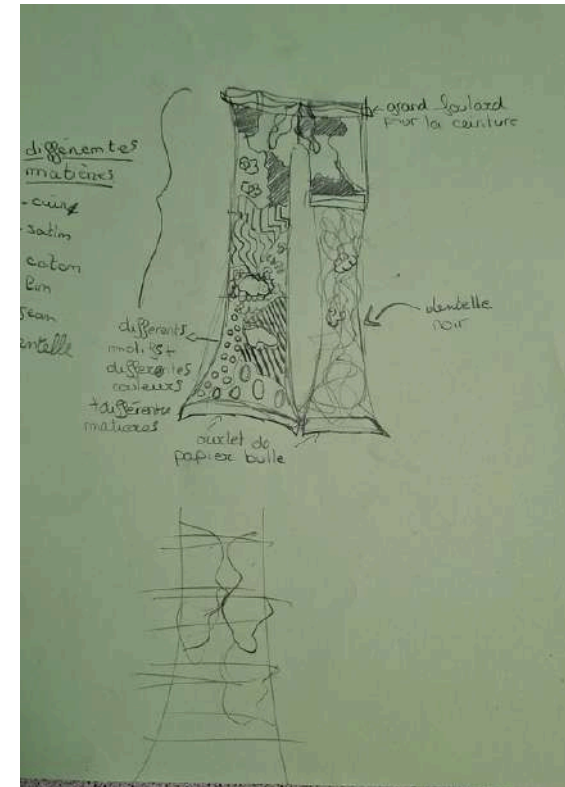
Les élèves sont amenés à produire un pantalon manifeste à partir des éléments de discriminations mis en avant lors des différentes séances.

Ils choisissent en groupe la lutte qu'ils veulent porter contre une discrimination.

Avec l'aide de Clarisse Guillemetz, étudiante en Master de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers de l'art (ENAAMA), ils sont sensibilisés à la forme que peut prendre leur pantalon, le tissu qui peut-être utilisé, les couleurs qui peuvent - être données mais aussi l'usage qui peut en être fait...

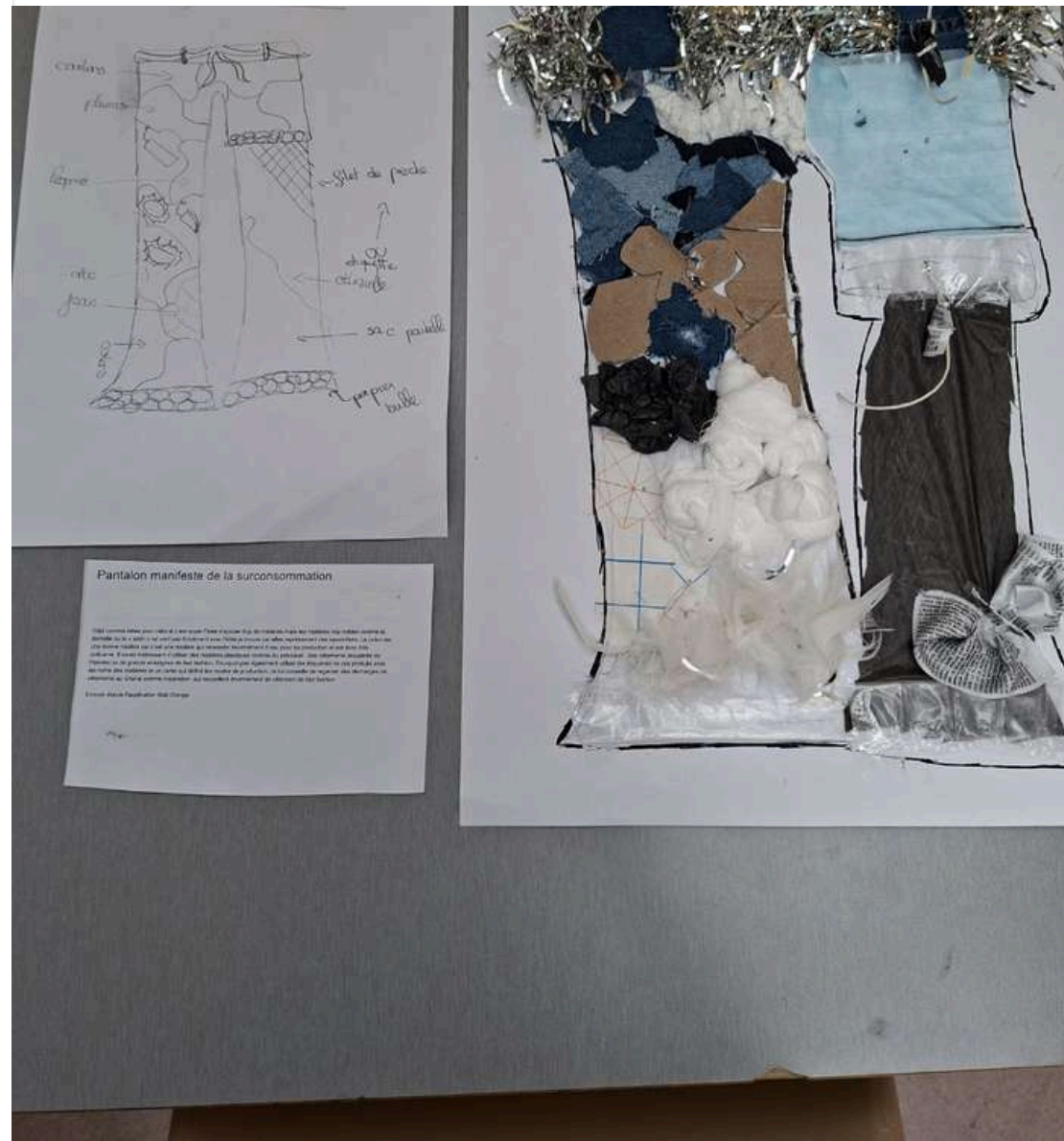

A hand-drawn diagram on graph paper showing a cross-section of a ship's hull. The hull is divided into several horizontal sections, each containing a small flag. The hull is decorated with yellow and green patterns. To the right of the hull, there are handwritten labels in French with arrows pointing to specific parts: 'delauc' (pointing to the top), 'vare' (pointing to the side), 'mun' (pointing to the middle), 'carg' (pointing to the bottom), and 'roche' (pointing to the bottom right). A red arrow points to a red shape on the hull, labeled 'Tache de delauc'.

Produire des notes d'intention pour présenter les pantalons manifestes

Après le patron, les conseils de Clarisse et la réalisation du pantalon manifeste ...

...les contenus de la note d'intention

Les élèves sont amenés à justifier les choix effectués pour créer leur pantalon manifeste : quel combat est porté par ce pantalon manifeste ? Quelle couleur ? Quel tissu ? quelle forme ? Le bilan du projet avec les éléments positifs et les éléments négatifs.

la note d'intention d'un pantalon manifeste

Note d'intention

Quelle cause avons nous choisi ? Pourquoi ?

On a choisi de dénoncer la guerre car c'est un sujet qui nous impacte beaucoup, c'est un sujet d'actualité. La guerre entraîne des morts, des blessures, des traumatismes psychologiques et la destruction de villes entières. La dénoncer c'est affirmer que ses conséquences sont inacceptables.

Pourquoi ce type de texture ?

La terre montre les conditions de vie difficile, les barbelés montrent l'emprisonnement des soldats. Les impacts de balles et la déchirure montrent la destruction d'un pays et d'une population .

Quel élément avons nous choisi ? Pourquoi ?

On a choisi comme éléments de faire un pantalon cargo militaire car c'est l'uniforme typique des militaires.

Est ce qu'on est satisfaite ?

Oui, nous sommes très satisfaites, nous avons eu beaucoup de réflexion pour en arriver là.

Scénographier

Accrocher le fil de la contestation au CDI avec l'ensemble des pantalons manifestes et des notes d'intention

*Et porter toujours plus loin le fil de la contestation... jusqu'à l'atelier de l'UPHA à
Fontainebleau en juin 2026*

“ L'œil de l'expert ”

Jeu d'enquête : “En devenant un visiteur ou une visiteuse de l'atelier de couture de fontainebleau retrouvez quelles sont les dénonciations portées par chaque pantalon manifeste . Donnez vos avis ou conseils sur la création . A vos fils, prêt, partez ! ”

Perspectives

Qu'en dit l'IA?

🔗 Note de défilé : Le Pantalon de l'Excès

Parcours critique de l'œuvre de Camille, Calie et Chloé

📄 Silhouette #1 : La Coupe « Patte d'Éléphant-Short »

L'œil du visiteur : « Dès le premier regard, le choix de la coupe frappe par sa pertinence culturelle. Fusionner le short et la patte d'éléphant, c'est capturer l'essence même de la tendance globale. Ce vêtement, vendu par millions à travers la planète, ne s'habille plus seulement de tissu : il se drape de la notion même de surconsommation textile. Une structure audacieuse qui questionne nos dressings saturés. »

🗂️ L'Anatomie des Matières : Une Logistique du Déchet

En s'approchant de l'œuvre, on découvre une superposition de textures qui raconte l'histoire de notre époque :

- **La Ceinture-Guirlande :**
Placée à la taille, cette guirlande détournée n'est pas là pour fêter, mais pour dénoncer. Elle brille du reflet de nos achats compulsifs de fin d'année, ce pic de consommation saisonnier que représente Noël.
- **Le Patchwork de Denim :**
Des morceaux de jeans de toutes nuances s'assemblent. Le choix du denim est l'argument massue de la silhouette : utiliser la matière la plus vendue de l'histoire de l'humanité pour pointer du doigt notre boulimie de fringues.
- **Le Masque & La Logistique Web (Carton et Papier Bulle) :**
Au cœur de la création, un masque chirurgical ancre l'œuvre dans l'ère Post-Covid. C'est le symbole du basculement total vers l'e-commerce. Tout autour, le carton et le papier bulle s'articulent pour matérialiser visuellement la montagne de colis qui transitent chaque jour dans nos boîtes aux lettres.
- **Le Sac Poubelle & Les Étiquettes Sacrées :**
La traîne de la silhouette se compose d'un sac plastique noir, rappelant la pollution plastique qui étouffe nos océans. En guise de finitions, des étiquettes arrachées à la volée affichent les grands noms de l'ultra-fast-fashion : *Bershka*, *H&M*, *Primark*. Le constat est brut, presque politique.

📐 Le Processus Créatif (Évolution)

Carnet de bord : « On sent une vraie maturité dans la démarche des créatrices. Le travail a d'abord commencé par une réflexion purement architecturale (trouver la forme du pantalon), avant de laisser place à une phase d'assemblage textile minutieuse. Chaque matériau a été choisi non pas pour son esthétique, mais pour sa charge symbolique. Le message a dicté le design. »

📋 Le Grand Verdict

🌟 Points Forts (Ce qui fonctionne)

Une symbolique textuelle puissante :
L'utilisation du jean et des cartons d'emballage crée un choc visuel immédiat. Le public comprend instantanément qu'il fait face au procès de la surconsommation.

⚠️ Pistes de Collection (Ce qui aurait pu être approfondi)

Le manque de matières premières pures :
Pour pousser le concept encore plus loin, la silhouette aurait gagné à intégrer les coupables industriels invisibles : le coton intensif et le polyester synthétique, qui restent le cœur de la surproduction mondiale.

Note de fin de visite : Une performance textile étudiante percutante qui transforme le déchet en manifeste de mode. Une belle réussite conceptuelle !

Note de défilé : Le Denim de l'Inclusion

Parcours critique de l'œuvre par l'œil du visiteur sur "39511.jpg"

Silhouette #2 : Le Jean Évasé « Pride & Unity »

L'œil du visiteur : « Face à cette pièce, on quitte le terrain de la dénonciation industrielle pour entrer de plain-pied dans celui de la célébration identitaire. Les créateurs ont choisi comme toile de fond un jean évasé, grand classique de la culture pop et des mouvements d'émancipation. Mais ici, le denim ne cherche pas à être neutre : il devient le support texturé d'un message universel de tolérance et d'amour. »

L'Anatomie des Détails : Une Cartographie de l'Amour

En observant de près les interventions plastiques sur le vêtement, on décrypte un véritable hymne à la diversité :

- **La Ceinture Arc-en-Ciel :**
La taille du pantalon est rehaussée d'une bande aux vibrations chromatiques intenses, reprenant les couleurs du drapeau LGBT+. Bordée de petits pompons multicolores en relief, cette ceinture structure la silhouette tout en affirmant d'emblée la fierté et la joie de vivre.
- **Le Manifeste Textuel « LOVE » :**
Sur la cuisse gauche, l'inscription "LOVE" calligraphiée à la main intègre un cœur strié en guise de lettre 'O'. C'est une signature graphique simple, brute, qui rappelle les slogans personnalisés des années *Flower Power*.
- **La Poétique des Mains :**
Plus bas, une illustration délicate montre deux mains de carnations différentes s'unissant pour former un cœur. Ce détail visuel fort déplace le curseur vers l'antiracisme et la beauté de l'union des cultures, une sémantique de la fraternité cousue à même la toile.
- **La Constellation de Symboles :**
Éparpillés sur les jambes, des stickers de cœurs colorés et des petits pompons en 3D apportent du relief et une candeur presque enfantine. Sur la jambe droite, le symbole astronomique et politique de la transidentité et de la diversité des genres s'inscrit au feutre noir, affirmant la dimension inclusive et militante de la création.

Le Processus Créatif

Carnet de bord : « Ce qui séduit dans cette démarche, c'est l'équilibre entre la pop-culture et le militantisme. Le choix des matériaux (feutre, collage, pompons) donne au jean un aspect "Do It Yourself" très authentique. Ce n'est pas une mode qui s'impose d'en haut, c'est une mode de la rue, une mode humaine qui s'approprie les codes du vêtement quotidien pour en faire une bannière de liberté. »

Le Grand Verdict

Points Forts (Ce qui fonctionne)

Une charge émotionnelle immédiate :
L'association de l'arc-en-ciel, du symbole des genres et des mains unies crée une narration claire et lumineuse. La pièce dégage une énergie profondément bienveillante et solaire.

Pistes de Collection (Ce qui aurait pu être approfondi)

Le jeu des textures : Pour transformer ce manifeste graphique en une pièce de haute couture engagée, on aurait pu imaginer les symboles entièrement brodés en relief ou un travail de *patchwork* plus lourd pour accentuer le côté sculptural du pantalon.

L'importance de la contextualisation

Champéry, scène folklorique: paysannes en pantalon et à la pipe

Jullien Frères, établissement photographique

Date de prise de vue : entre 1890 et 1920

Carte postale : phototypie rehaussée en couleur

<https://www.bge-geneve.ch/iconographie/oeuvre/jj-03104-cp>

« pionnières en ce domaine, les femmes des Alpes semblent tout simplement avoir mis en évidence le fait que la division des rôles domestiques et productifs est davantage une construction sociale qu'un phénomène naturel. »

Cette exception régionale a été instrumentalisée en tant que geste d'affranchissement qu'il n'était pas du tout à l'origine menant, un siècle plus tard, à son interprétation actuelle d'emblème d'une modernité avant la lettre.

En effet, « aucune paysanne ne veut être vue en pantalon au village ». Cet habit de travail n'est donc porté qu'à l'alpage, loin de la « civilisation ».

Les cartes postales mettent en scène le pittoresque alpestre.

Elisabeth Fischer, « Paysannes en pantalon dans les Alpes à l'orée du XXème siècle », in Pièce détachée n°2 consacré au Pantalon.

Permission de travestissement accordée à Rosa Bonheur par le préfet de police de Paris le 12 mai 1857.

En 1972, Michèle Alliot-Marie, alors jeune conseillère politique, se voit refuser l'entrée de l'Assemblée à cause de son pantalon. Sans se démonter, elle répond à l'huissier qui lui barre le chemin :

- Si c'est mon pantalon qui vous gêne, je l'enlève sur le champ.

11:30 AM · 18 févr. 2026 · 129,3 k vues

Femmes et pantalon pour aller plus loin

Le combat des femmes politiques pour s'habiller comme elles veulent :

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/le-combat-des-femmes-politiques-pour-s-habiller-comme-elles-veulent-6917262>

<https://www.youtube.com/watch?v=VF7wA4bZBdY>

Dans la rue :

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/s604870_001/quand-le-pantalon-rimait-avec-rebellion

Une histoire politique du pantalon - Christine Bard, Michelle Perrot, Les Rendez-vous de l'histoire :

https://www.youtube.com/watch?v=5_tNFkivpvQ