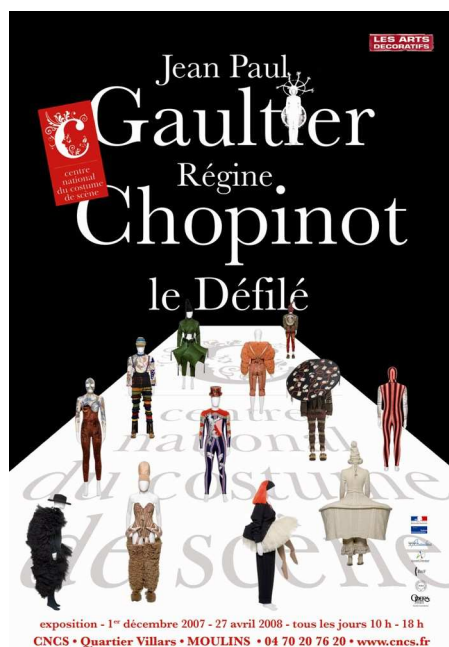

centre
national
du costume
de scène

Exposition
« Jean Paul Gaultier / Régine Chopinot, Le Défilé »

du 1er décembre 2007 au 27 avril 2008
exposition produite avec les Arts Décoratifs, musée de la Mode et du Textile, Paris

DOSSIER DE PRESSE

Service de presse : Françoise Jan
06 07 32 05 53 - francoise.jan@wanadoo.fr

BnF

Jean Paul
GAULTIER

CNCS - Quartier Villars, Route de Montilly - 03000 Moulins - www.cncs.fr - 04 70 20 76 20

Exposition « Jean Paul Gaultier / Régine Chopinot, Le Défilé »

Editorial

Ce n'est pas le moindre privilège de cette honorifique présidence du CNCS que d'accueillir non seulement une exposition formidable, mais, à travers elle, avec Régine Chopinot, une des personnalités les plus emblématiques du monde de la danse au tournant du siècle, et un couturier non moins emblématique, un confrère et un ami.

Sans parler du plaisir de voir, un an et demi et quatre expositions après son inauguration, entrer au CNCS la scène contemporaine avec « le Défilé », rare pour ne pas dire unique syncrétisme de la mode et de la danse.

On peut ici parler, comme le remarque Olivier Saillard, commissaire de l'exposition aux Arts Décoratifs, pour la première fois, de « vêtement chorégraphique » plutôt que de costume, à travers une collaboration d'une exceptionnelle fidélité (12 ballets et vidéos) où la mode est, pour l'un comme pour l'autre, "Le" sujet, où les mouvements sont souvent déterminés par la forme vestimentaire. Et où se lit déjà non seulement tout le vocabulaire de Jean-Paul Gaultier mais celui, aussi, de plusieurs générations de créateurs à venir (tutus, coussins, bosses, corsets, etc.) au moment où les années 80 ré-investissent le paysage avec une jeunesse nouvelle.

Soyez donc les bienvenus chez vous !

Christian Lacroix,
Président du CNCS

Exposition « Jean Paul Gaultier / Régine Chopinot, Le Défilé »

1er décembre 2007 - 27 avril 2008, tous les jours de 10h à 18h,
(sauf les 25 décembre 2007 et 1er janvier 2008)

Présentation

Régine Chopinot et le Ballet Atlantique-Régine Chopinot / BARC, Centre chorégraphique national de La Rochelle ont eu la générosité de donner l'ensemble des costumes réalisés par le couturier Jean Paul Gaultier à l'occasion de différents spectacles, au Centre national du costume de scène à Moulins et aux Arts Décoratifs, musée de la Mode et du Textile à Paris. Près de 328 vêtements et accessoires constituent désormais le fonds de costumes de danse le plus représentatif du travail de Jean Paul Gaultier dont les créations ont accompagné chacun des spectacles de Régine Chopinot, de *Délices* en 1983 jusqu'à *Façade* en 1994. Cette donation exceptionnelle retrace le parcours en commun de ces deux créateurs.

Le spectacle le plus célèbre est sans aucun doute *Le Défilé*, en 1985, création atypique pour seize danseurs, comédiens et mannequins. Ce spectacle, mi-défilé mi-ballet, s'inscrit dans l'histoire de la mode contemporaine par la réconciliation qu'il annonce entre une nouvelle génération de chorégraphes et le costume de danse. *Le Défilé* met en scène des costumes étonnants, assemblés et conçus selon des codes usuels qui structurent généralement un défilé de mode. Les robes corsets, réunies sous le thème «manque d'air», les crinolines fantasques de laine torsadée, réunies sous le thème «les derniers cri-nolines», «les slips géants» ou encore les «robes coussins» chassent les conventionnels «tutus» que Jean Paul Gaultier taille dans l'épaisseur pour composer de savants costumes puzzles emboîtables ou qu'il éparpille, malicieux, sous des costumes d'hommes aux rayures tennis androgynes. *Le Défilé*, par la richesse et le nombre de propositions fait figure de profession de foi du couturier parisien au style iconoclaste, humoristique et exigeant. A plus d'un égard ce ballet-défilé, œuvre d'art totale du paraître, joué au Pavillon Baltard en 1985, révèle en puissance ce qui construira les signes distinctifs forts d'une des plus influentes maisons de mode.

Jean Paul Gaultier a également réalisé les costumes d'autres pièces chorégraphiques de Régine Chopinot comme *Délices* en 1983, *Via*, *Rude Raid* (vidéo) et *Les Rats* en 1984, *Rossignol* en 1985, *A la Rochelle, il n'y a pas que des pucelles...* en 1986, *Gustave* (film) en 1987, *K.O.K.* en 1988, *Ana* en 1990, *Saint-Georges* en 1991 ou encore *Façade* en 1993 et *Soli-Bach* en 1994.

Il convient également de citer *WHA*, spectacle créé en 2004, dans lequel les danseurs, à chaque représentation puisent dans le patrimoine de costumes réalisés à l'occasion des différentes pièces citées précédemment.

Des premières robes corsets (*Délices*) d'une remarquable exécution, des carapaces de tutus taillés et sculptés (*Rossignol* et *Ana*), des combinaisons peintes en trompe-l'œil (*Façade*), des crinolines (*Via*) et des peignoirs pleins d'humour (*K.O.K.*), des accumulations et des rencontres inusitées de matériaux et d'objets de récupération, confèrent à chacun des costumes un statut scénique fort qui joue en effet de miroir avec la création de mode du couturier. Les costumes, sources documentaires inestimables, jamais montrés au-delà des représentations pour la plupart, sont près d'une centaine. Ils s'amusement cérémonieusement du vocabulaire vestimentaire de la danse, le malmèment et l'inventent à nouveau.

Réalisée en relation étroite avec Régine Chopinot et Jean Paul Gaultier, l'exposition met en évidence des vêtements témoins, des vêtements manifestes accompagnés des vidéos de chacune des pièces chorégraphiques. Dans une scénographie épurée, les costumes apparaissent comme suspendus au temps, à l'espace avant de gagner les réserves du musée où ils seront ensuite conservés au sein des collections nationales...

L'exposition présente également un choix de vêtements issus des collections de prêt-à-porter et de haute-couture de Jean Paul Gaultier, sélectionnés à partir des techniques et des thèmes évoqués par les différents costumes de danse. On retrouvera alors ses robes corsets, ses silhouettes brodées en trompe-l'œil, ses jupons en tulle épais, qui sont autant de permanences du style du créateur, s'inscrivant dans le domaine de la haute-couture et rappelant que la dimension scénique s'est toujours inscrite dans le vêtement quotidien tel que l'imagine Jean Paul Gaultier dans ses propres collections.

Liste des spectacles et films

- 1 - *Délices*, 1983, création chorégraphique de Régine Chopinot pour 8 danseurs et comédiens
- 2 - *Via*, 1984, création chorégraphique de Régine Chopinot pour 5 danseurs
- 3 - *Les Rats*, 1984, création chorégraphique de Régine Chopinot pour les danseurs du Groupe de Recherche Chorégraphique de l'Opéra de Paris (GRCOP)
- 4 - *Rude Raid*, 1984, vidéo, 13 minutes. Réalisation et décor Marc Caro. Chorégraphie Régine Chopinot
- 5 - *Fred le Bordel*, 1985, création chorégraphique de Régine Chopinot pour 4 danseurs
- 6 - *Rossignol*, 1985, création chorégraphique de Régine Chopinot pour 9 danseurs
- 7 - *Le Défilé*, 1985, création chorégraphique de Régine Chopinot pour 16 danseurs, comédiens et mannequins
- 8 - *A la Rochelle, il n'y a pas que des pucelles ...*, 1986, création chorégraphique de Régine Chopinot pour 9 danseurs
- 9 - *Gustave*, 1987, film 35 mm, 6 minutes. Réalisation Régine Chopinot
- 10 - *K.O.K.*, 1988, création chorégraphique de Régine Chopinot pour 4 danseurs, 1 comédien, 1 chanteuse et 1 pianiste
- 11 - *Transport*, 1989, création chorégraphique de Régine Chopinot pour 4 danseurs
- 12 - *Ana*, 1990, création chorégraphique de Régine Chopinot pour 19 danseurs
- 13 - *Saint-Georges*, 1991, création chorégraphique de Régine Chopinot pour 12 danseurs
- 14 - *Façade*, 1993, création chorégraphique de Régine Chopinot pour 11 danseurs, 1 récitant et 1 orchestre
- 15 - *Soli-Bach*, 1994, création chorégraphique de Régine Chopinot et sa compagnie pour 10 danseurs. Vêtements choisis dans les collections de Jean Paul Gaultier
- 16 - *WHA*, 2004, création chorégraphique de Régine Chopinot et sa compagnie pour 10 danseurs. Vêtements choisis parmi les costumes réalisés pour les ballets antérieurs

Commissaire d'exposition : **Olivier Saillard**
Adaptation pour le Cncs : **Delphine Pinasa**

Biographie de Régine Chopinot

Régine Chopinot est née en Algérie. Attirée dès son plus jeune âge par l'art chorégraphique, elle étudie la danse classique, puis découvre la danse contemporaine avec Marie Zighera en 1974. Elle enseigne ensuite sur les pentes de la Croix-Rousse et fonde à Lyon, en janvier 1978, époque durant laquelle la jeune danse française est en ébullition créative, sa propre compagnie, la «Compagnie du Grèbe», associant danseurs, comédiens et musiciens. Elle signe alors ses premières chorégraphies. Trois ans plus tard, elle reçoit le deuxième prix au Concours chorégraphique international de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) pour la pièce *Halley's Comet* (1981).

Ses créations suivantes, *Délices* et *Via*, font entrer le multimédia et le cinéma dans le monde de la danse et utilisent de nouvelles techniques d'éclairage. Pour la création de *Délices* (1983), Régine Chopinot rencontre le couturier Jean Paul Gaultier. Débute alors une longue collaboration entre les deux artistes pour *Le Défilé* (1985), *K.O.K.* (1988), *Ana* (1990) et *Façade* (1993).

En 1986, Régine Chopinot est nommée directrice du Centre chorégraphique national de Poitou-Charentes à La Rochelle, qui devient en 1993 le «Ballet Atlantique-Régine Chopinot» (BARC). Au départ, elle a choisi La Rochelle parce que c'était un endroit où il lui était donné de pouvoir travailler, «un espace ouvert sur la mer, sans limite, sans barrière, où l'on peut se projeter loin et c'est une sensation fondamentale pour un artiste en recherche».

Régine Chopinot, perturbatrice et indisciplinée, dynamite toutes les conventions de son art. La plupart des cinquante pièces chorégraphiques qu'elle a créées depuis 1978 sont nées de la collaboration avec des artistes plasticiens comme Andy Goldsworthy, Jean Le Gac ou Jean-Michel Bruyère, des musiciens comme Ton-That Thiet ou Bernard Lubat.

Il est difficile de définir un unique fil conducteur dans la totalité de son œuvre chorégraphique, vaste et volontairement multiforme. Après les pièces riches en couleur de ses débuts où dominant l'humour et la provocation esthétique, la deuxième moitié des années 90 se caractérise par une méditation sur la nature et l'essence de l'être humain.

En 2002, *Chair-Obscur* marque le début d'une nouvelle phase de travail explorant les méandres de la vie et de la mort, du temps et de la mémoire, tout en dissolvant peu à peu la forme chorégraphique. Elle crée *Anh Mat* au festival de Hué.

En 2003, elle collabore en tant qu'interprète avec des artistes dont l'univers lui est proche, comme le chorégraphe Alain Buffard *Wall Dancin' Wall Fuckin'* et avec le duo de performeurs sud-africains Elu et Steven Cohen *I Wouldn't be Seen Dead In That !*, créé avec la compagnie du BARC. En 2004, *WHA* est le rêve d'un objet créé sans forme, le vœu d'une pièce jamais figée. C'est aussi une pièce sur le processus de création. Elle poursuit sa collaboration avec le chorégraphe Alain Buffard avec *Mauvais Genre*; présente *Giap Than* au Vietnam. En 2005, avec *Les Garagistes*, elle recherche une relation entre trois partenaires : danse, guitare, lumière. En 2006, *O.C.C.C.* livre une épure à l'écriture ciselée, une forme d'inventaire et de bilan de ce qui traverse son œuvre d'allure disparate et qui pourtant porte la marque de son style unique : l'énergie, le lien, les différences et le regard...

Biographie de Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier a une enfance modeste dans la banlieue parisienne. C'est sa grand-mère qui l'initie à la couture, à un très jeune âge. On dit d'ailleurs qu'il a fait des expériences sur son ours en peluche alors qu'il avait 6 ans. C'est notamment dans une malle de sa grand-mère que le petit Jean Paul découvre les corsets, objets qui deviendront les symboles de sa future marque.

C'est après avoir vu le film *Falbalas*, de Jean Becker, qu'il décide de faire de la couture plus qu'un passe-temps. Il enverra donc ses croquis à Pierre Cardin. Le jour même de ses 18 ans, il intègre la prestigieuse maison de couture, où il restera un peu moins d'un an avant de rejoindre Jacques Esterel, puis en 1971 l'équipe de Jean Patou.

Les années 80 voient la marque grandir et connaître un succès fulgurant. Le créateur a une vision totalement à contre-courant de la mode. 1983 voit l'arrivée de ce qui deviendra les "classiques" Gaultier, tels la mode *Boy Toy* « homme objet » et la marinière. L'année suivante, les hommes portent des jupes sur les podiums et la mode s'annonce unisexe : le fameux bustier conique fait son apparition. Madonna le portera lors de sa tournée *Blond Ambition Tour* en 1990. Un soupçon de provocation s'ajoutera dès lors aux collections.

Le succès grandissant, les commandes se font de plus en plus nombreuses et, de fil en aiguille, le couturier est amené à dessiner des costumes pour diverses représentations et films, notamment *Kika* de Pedro Almodovar, *Le Cinquième Élément* de Luc Besson.

Qu'il s'agisse de la danse, de collections de prêt-à-porter ou de haute couture, Jean Paul Gaultier distille un vocabulaire animé dont les formes et contre formes se découpent en ombres chinoises de couleurs dans l'histoire de la mode contemporaine. Ce qui est expérimenté sur le terrain de la mode vaut pour les costumes de danse et inversement. Tenter de déceler leur identité de naissance paraît vain. Ainsi, les imprimés tatouages, les impressions corps nus, les ossatures de vestes, les seins obus, les rayures marinières, pour ne citer qu'eux, sont autant de thèmes traités avec constance dans la danse, le prêt-à-porter puis la haute couture.

Tous les modèles exposés au Cncc mettent en évidence des principes de création forts et communs à tous les domaines d'expression du couturier et rappellent qu'un des premiers succès de Jean Paul Gaultier associait avec insolence jupon de tulle, tutu moderne et blouson de cuir noir...

1952 naissance à Arcueil en région parisienne. A 14 ans, dessine ses premières collections imaginaires de vêtements

1974 retourne chez Pierre Cardin pour lequel il dessine et adapte les collections pour le marché américain aux Philippines

1976 présente en octobre, dans le cadre des défilés de prêt-à-porter, sa première collection pour le printemps-été 1977 au planétarium du Palais de la Découverte

dès 1980 s'associe durablement avec la chorégraphe Régine Chopinot et réalise les costumes de près de 18 ballets dont *Le Défilé*

1982 la société Jean Paul Gaultier S.A. est fondée par Francis Menuge et Jean Paul Gaultier. Il présente dès lors chaque année deux collections de prêt-à-porter

1984 présente sa première collection de prêt-à-porter masculin, sous le titre visionnaire de *L'homme-objet*

1986 inauguration d'une boutique galerie Vivienne à Paris, dans un décor évoquant l'architecture métallique de la capitale

1989 sort un disque, *How To Do That*, dont le clip est réalisé par Jean-Baptiste Mondino. Il signe les costumes du film *Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant* de Peter Greenaway

1990 dessine les costumes de scène pour le spectacle de Madonna qui le médiatise à l'échelle internationale. Le corset devient grâce à elle un vêtement emblématique reconduit de saison en saison. Il publie une autobiographie, *À nous deux la mode*, sous la forme d'un roman-photo

1991 crée les costumes de scène de l'accordéoniste française Yvette Horner au Casino de Paris. diversifie ses créations et invente des « meubles mobiles » regroupés au sein d'une exposition organisée à la galerie VIA

1993 anime avec Antoine de Caunes une émission de télévision, Euro trash, produite pour la télévision britannique. Edite son premier parfum au buste corseté qui sert de flaconnage

1994 crée les costumes de Victoria Abril pour le film *Kika* de Pedro Almodovar puis ceux de *La Cité des enfants perdus* de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet

1995 Un second parfum, masculin, est lancé : *Le Mâle*

1997 entre dans le cercle très fermé des couturiers en présentant deux fois par an des collections haute couture au savoir-faire d'excellence. Collaboration avec des réalisateurs de cinéma, tel que Luc Besson pour le *Cinquième élément...*

1999 lancement de *Fragile*, un second parfum féminin

2001 le gouvernement français le fait chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur

2002 retrouve Pedro Almodovar pour les costumes de *La Mauvaise éducation*

2004 est nommé directeur artistique des collections de prêt-à-porter femme de la maison Hermès. Il lance, *Tout beau, tout propre*, une gamme complète de soins et de maquillage pour homme. Exposition à la Fondation Cartier à Paris - *Pain Couture*

2007 exposition des costumes de danse imaginés pour Régine Chopinot aux Arts Décoratifs, musée de la Mode et du Textile à Paris puis au Centre national du costume de scène à Moulins

Le catalogue de l'exposition

Ce livre retrace pour la première fois la collaboration entre Jean Paul Gaultier et Régine Chopinot. Il permet de redécouvrir des costumes qui n'ont jamais été montrés au-delà des représentations elles-mêmes et sont autant de jalons dans le parcours créatif de Jean Paul Gaultier.

Trois textes ouvrent le livre en proposant une plongée dans l'univers des deux créateurs. Dans « Chorégraphie de mode », Olivier Saillard revient sur les riches années de ce travail en commun, rencontre féconde entre deux personnalités fortes qui ont marqué leurs univers respectifs. Dans « Le prêt-à-danser », Delphine Pinasa s'attache à quelques aspects particuliers du costume de danse, revus et interprétés par Jean Paul Gaultier : le tutu, le corset, le chapeau, le collant... Dans « Papier(s) de soi(e) », Laurent Sebillotte analyse la démarche toute personnelle qui a conduit Régine Chopinot à donner ses archives.

Le corps du livre est constitué de photographies des spectacles, de *Délices* (1983) à *Soli-Bach* (1994). En doubles pages ou pleines pages, elles font la part belle aux danseurs et permettent de voir les costumes portés sur scène, en mouvement et au sein des décors qui les mettent en valeur. Elles sont dues à des photographes comme Elisabeth Nora, Tristan Vales, Eric Richmond, Christian Ganet...

La dernière partie du livre présente, à la manière d'un album d'entomologiste, l'ensemble des costumes donnés par Régine Chopinot au musée de la Mode et du Textile à Paris et au Centre national du costume de scène à Moulins. Dans ce véritable répertoire des formes, les vêtements se déclinent en couleurs, masculins, féminins ou mixtes, et révèlent leur profonde originalité.

Complété de biographies de Jean Paul Gaultier et de Régine Chopinot, ainsi que de repères chronologiques, ce catalogue d'exposition est aussi un ouvrage de référence dans les domaines de la mode et de la danse.

Laurent Fétis, qui a conçu le graphisme du livre, l'a voulu sobre et au service des images. Il a glissé ça et là quelques interventions graphiques sous forme de collages inspirés par l'univers illusionniste sous-jacent à l'exposition.

Les auteurs

Livre publié sous la direction d'Olivier Saillard.

Olivier Saillard

Responsable de la programmation aux Arts Décoratifs-musée de la Mode et du Textile, Paris

Delphine Pinasa

Directrice déléguée du Centre national du costume de scène et de scénographie, Moulins

Laurent Sebillotte

Responsable de la médiathèque du Centre national de la danse, Pantin

256 pages

Format : 17 x 24 cm

230 ill. en couleur,

50 ill. en noir et blanc

Broché

39 euros TTC

ISBN : 978-2-916914-00-8

Editions Les Arts Décoratifs

Le Centre national du costume de scène

Le Centre national du costume de scène et de la scénographie a été ouvert le 1er juillet 2006.

Le Cncs est un établissement unique, d'un nouveau type en France comme à l'étranger, consacré au costume de scène dans tous les aspects du spectacle vivant, ouvert au grand public comme aux professionnels.

Ses prestigieuses collections de 8500 costumes de théâtre, d'opéra et de ballet ainsi que d'une trentaine de toiles de décors peintes, sont des dépôts de la Bibliothèque nationale de France, de la Comédie-Française et de l'Opéra national de Paris. Tous les grands noms des arts plastiques, du théâtre et de la mode y sont représentés.

Le Cncs est une réalisation du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Ville de Moulins et du Conseil générale de l'Allier. Les institutions fondatrices du Cncs sont la Bibliothèque nationale de France, de la Comédie-Française et l'Opéra national de Paris.

Le conseil d'administration est présidé par Christian Lacroix

Vice président, Jean-Paul Potard - Trésorier, Christian Place - Secrétaire, Christian de Pange

Le Cncs est dirigé par Martine Kahane, Directrice et Delphine Pinasa, Directrice déléguée

Fréquentation

Fréquentation cumulée depuis l'ouverture : 99 632 personnes pour les quatre expositions :

«Bêtes de scène» 2 juillet - 5 novembre 2006

«Théodore de Banville et le théâtre» exposition-dossier, 11 novembre 2006 - 7 janvier 2007

«J'aime les militaires» 20 janvier - 13 mai 2007

«Christian Lacroix, costumier» 3 juin - 11 novembre 2007 (48 884 visiteurs)

Expositions 2007 - 2008

«Jean Paul Gaultier / Régine Chopinot, Le Défilé » 1er décembre 2007 - 27 avril 2008

« Les mille et une nuits » du 17 mai au 7 novembre 2008

Exposition « Jean Paul Gaultier / Régine Chopinot, Le Défilé »

1er décembre 2007 - 27 avril 2008, tous les jours de 10h à 18h

(sauf les 25 décembre 2007 et 1er janvier 2008)

Tarifs

Plein tarif : 5 €
Demi tarif : 2,5 € 12-25 ans, demandeurs d'emploi, groupes (10 personnes mini)
Gratuit : moins de 12 ans
Visites guidées : pour les individuels, par un guide conférencier :
les samedis et dimanche à 14h30 et 16h00.

pour les groupes (à partir de 10 personnes) : sur réservation
inscriptions : groupes@cncs.fr

Programme culturel accompagnant l'exposition

Conférences, rencontres, ateliers, concerts, films (sur demande, parution du document-programme en novembre 2007).

Animations pédagogiques

Visites, ateliers, projets pédagogiques (en et hors temps scolaire)
Prestations sur mesure suivant les objectifs des enseignants
Inscriptions : pedagogie@cncs.fr

Café Brasserie *L'Envers du décor*

Ouvert tous les jours pour le déjeuner ou une pause dans la journée

Réservations : 04 70 35 04 21

Renseignements / Réservations

Tél : 04 70 20 76 20

Site internet : www.cncs.fr

Adresse : Quartier Villars, Route de Montilly - 03000 Moulins

Fax : 04 70 34 23 04

Mail : info@cncs.fr

Tourisme à Moulins et en Pays Bourbon : Week-ends découverte avec visite du Cncs proposés par l'Office du tourisme de Moulins : www.pays-bourbon.com

Informations touristiques du Comité départemental du tourisme de l'Allier :
www.allier-tourisme.com

Service de presse : Françoise Jan

4 rue d'Alger - 44100 Nantes - 06 07 32 05 53 - francoise.jan@wanadoo.fr