

PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT !

*Ensemble à Montfermeil
en mode Olympisme*

Yohji Yamamoto & Adidas | Collaboration - Y-3 (2014)

Édition 2023

Événement fédérateur, symbole de rassemblement, le défilé Cultures & Création a vu le jour en 2005. Ouvert aux habitants de tous âges, de Montfermeil et d'ailleurs, il a pour vocation de **réunir autour de la mode et du vêtement, symbole identitaire fort, des créateurs de toutes origines issus de plus de 40 pays différents, qu'ils soient amateurs ou semi-professionnels.** Sur le podium, les créations sont toutes portées par des mannequins amateurs mis en beauté par les maquilleurs de la maison Guerlain, filiale du groupe LVMH, partenaire de l'événement. Divisé en plusieurs catégories, l'objectif de ce défilé hors du commun est de récompenser les créateurs les plus talentueux, évalués par un jury de professionnels de la mode.

• **En première partie**, chaque créateur présente un costume traditionnel de son pays ou de sa région d'origine. C'est l'originalité du défilé que de rassembler toutes les cultures présentes à Montfermeil. L'occasion pour chacun des participants d'apprendre de l'autre et de découvrir l'histoire, les us et coutumes de son voisin.

Le vêtement est ici vu en tant que moyen d'expression de sa culture et de sa créativité propre, source de reconnaissance et d'acceptation de l'autre. Sur le podium, avec l'exigence pour fil rouge, la beauté, dans sa diversité et son originalité, est donc à l'honneur.

Événement unique en son genre, il permet à TOUS de s'exprimer à travers la mode... **POURQUOI PAS VOUS?**

Les lauréats 2023

• **Dans une seconde partie** sont présentées les créations réalisées par les participants amateurs ou semi-professionnels autour d'un thème renouvelé chaque année. Une catégorie « Jeunes talents » est dédiée aux moins de 26 ans. Elle a pour vocation de permettre à de jeunes créateurs qui souhaitent faire carrière dans le stylisme, la mode, la couture ou la haute couture, d'émerger et de bénéficier d'un accompagnement du groupe LVMH.

• **À l'issue du défilé**, évalué par le jury, le vainqueur de cette catégorie se voit offrir l'opportunité d'être accompagné par le groupe LVMH. •

PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT !*

Ensemble à Montfermeil en mode Olympisme

Cette année, la 19e édition du défilé Cultures & Création a pour thème Sport et Olympisme. À priori, les domaines du sport et de la mode peuvent vous paraître bien éloignés. Vous découvrirez dans ces pages - forme de cahier d'inspiration - qu'il n'en est rien. Nous tenterons de vous guider et de retracer l'histoire des liens qui unissent depuis toujours le sport et la mode afin d'aller ensemble *Citius, Altius et Fortius*!

D'un podium à l'autre.

A première vue, la mode et le sport semblent appartenir à deux sphères bien éloignées : d'un côté l'élégance, de l'autre la performance. Nombre d'historiens situent la naissance du sport au sens moderne au début du 19e siècle, moment de codification des disciplines. Certains sports sont alors réservés à une élite, qui profite de ces instants d'entre soi pour afficher son raffinement, sans se préoccuper de gagner. Cet état d'esprit explique le choix de vêtements délicats mais a priori inappropriés pour bouger.

Ce n'est qu'avec l'idée de compétition et de performance que des vêtements conçus spécifiquement pour le sport font leur apparition au 19e siècle. Il faut cependant attendre les années 1920 pour que le marché du vêtement de sport connaisse une réelle expansion. Dans le même temps a lieu un nouveau rapprochement du monde de la mode et du milieu sportif. Les grandes maisons de couture habillent tant les Parisiennes que les championnes.

Robe de tennis,
1885

Grâce à la valorisation de l'allure sportive, le glissement vers la décontraction est rapide après la Première Guerre mondiale. Les formes et les tissus portés par les athlètes sont intégrés aux garde-robes, au point qu'on en oublie parfois leur origine. Ces adaptations vestimentaires participent à l'évolution des mœurs. Les limites de la pudeur sont repoussées. Plus encore, le sport concourt à l'émancipation féminine.

Collaboration
Yohji Yamamoto | Adidas, 2014

Plus encore, le sport concourt à l'émancipation féminine.

Cette quête permanente de confort devient un enjeu récurrent dans la mode. Le monde sportif reste un modèle dans ce domaine, toujours porteur d'innovation.

Polos, baskets, joggings, casquettes, doudounes ou leg-

gings font désormais partie des tenues quotidiennes. De la salle à la rue, du podium des vainqueurs à celui des défilés, la mode et le sport ont une histoire commune riche qui éclaire notre manière de nous habiller aujourd'hui. •

*Devise originelle des Jeux Olympiques modernes, 1894

Aux origines: trêve et unité.

Les Jeux Olympiques naissent dans la Grèce Antique il y a 3000 ans. À l'époque, ces territoires sont divisés en cités-États régulièrement en guerre. Organisés tous les 4 ans, ces Jeux ont pour but de réunifier l'ensemble du monde grec et une trêve

sacrée est mise en place le temps des Olympiades. Garante de la paix temporaire entre les cités-États, elle interrompt les combats afin de permettre aux spectateurs et aux sportifs de se déplacer pour y participer ou y assister.

De l'Art et des Jeux...

Durant les Jeux antiques, on organisait des concours pour élire les trompettistes et hérauts en charge des annonces. À Delphes, particulièrement, on organisait des concours de musique et de chant, de poésie et de théâtre. Pierre de Coubertin, lors de l'élaboration des Jeux Modernes, souhaite conserver cette idée de concours artistiques. C'est ainsi que chaque pays organisateur propose également des olympiades culturelles pour transmettre sa culture et la faire vivre! Tous les champs de l'art s'associent pour faire naître les Jeux. Du graphisme des anneaux, au design des lampes accueillant la flamme, jusqu'à l'architecture des stades... Les traces qui nous restent des Jeux antiques sont des œuvres d'art: statues, estampes, vases décorés, récits, poèmes et odes témoins de cette histoire millénaire.

↑ Le *Discobole Lancellotti* par Myron, entre 460 av. J.-C. et 450 av. J.-C.

Les Jeux Olympiques modernes.

Datent, eux, de la fin du 19e siècle et sont l'initiative d'un jeune aristocrate français, le baron Pierre de Coubertin (photo ci-contre). Ils s'inspirent grandement des Jeux Panhelléniques et notamment de la trêve sacrée, puisque par le sport et ses valeurs, ils prônent l'unité et la paix universelle dans un monde pacifié. C'est ainsi, qu'une trêve olympique est demandée durant la période des Jeux, avec une cessation des hostilités et la recherche de solutions pacifiques dans les zones de conflits.

↑ 1896. Les Jeux Olympiques de l'ère moderne sont célébrés pour la première fois sur leur terre d'origine, la Grèce.

↑ René 1 d'Anjou. Traité de la forme et devis comme on peut faire les tournois, vers 1460.

Le sport avant le sport.

Dans l'Antiquité, le sport était associé à la nudité. Les illustrations du Moyen-Âge dépeignent, elles, l'importance du vêtement comme signe de reconnaissance d'un joueur ou d'une équipe.

À l'époque moderne, le jeu de paume révèle un paradoxe entre une recherche de confort et un souci d'élégance très présent malgré l'activité physique. La couleur blanche, encore associée au tennis aujourd'hui, trouve déjà ses racines dans cette pratique ancienne.

← La longue paume des Champs-Elysées, Claude-Louis Desrais, 18e siècle.

↑ Partie de courte paume au tripot de la rue Lauriston à Paris, 1925.

← Jean-Marc Nattier.
Jean-Baptiste Le Gobien,
seigneur de Saint-Jouan,
1724

→
Affiche des Concours
internationaux d'escrime.
J.O de Paris, vers 1900.

←
Veste d'archerie,
coton, vers 1855.

En selle ou en garde !

Les premiers exercices physiques proviennent d'activités utilitaires aristocratiques, telles que la chasse, l'archerie ou l'escrime.

Ces loisirs sont avant tout synonymes de raffinement, mais ils seront aussi l'occasion de quelques évolutions vestimentaires, comme la culotte pour les cavaliers.

Sport, effort, confort ?

Au 19e siècle, le mot « sport » apparaît dans le vocabulaire français, au moment où naît le sport au sens moderne, avec ses codes : définition d'un terrain, de règles du jeu précises et partagées, souvent associées à l'organisation de compétitions.

Cette évolution se produit dans la suite logique des Lumières. Avec le naturalisme et la pensée hygiéniste, les médecins prônent l'exercice pour être en bonne santé. Les premiers traités de gymnastique sont publiés à la fin du 18e siècle. L'Angleterre joue un rôle primordial dans le développement des sports, qui font partie intégrante de la bonne éducation dans les universités prestigieuses. Les maillots, conçus pour « faire équipe », facilitent les mouvements. C'est également d'outre-Manche que viennent le tennis et le golf.

Au tournant du 20e siècle, les classes bourgeoises jouent lors de fêtes en plein air, dans un contexte où la distinction sociale prend le dessus. Autre invention du siècle : le vélo, qui en se démocratisant permet l'adoption de nouveaux vêtements pour les femmes.

1. Costume de bain pour femme, sergé de laine, étamine de laine, vers 1900. 2. Tenue de cyclisme, coton, nacre, cuir, feutre, vers 1895. 3. Tenue de cavalière (amazone), cachemire, laine, nacre. France, vers 1885-1900.

→
« Le volant »,
gravure n°11 dans
Le Bon Genre,
Paris, 1827.

1.

2.

3.

Les premiers vêtements de sport

Si les premiers Jeux olympiques modernes sont réservés aux amateurs, la professionnalisation du sport gagne du terrain et accentue le besoin d'un équipement performant.

Durant l'entre-deux-guerres, on commence donc à concevoir des vêtements de sport à proprement parler. Le survêtement, enfilé par-dessus la tenue pour réchauffer le corps avant et après l'entraînement, devient un accessoire essentiel. Lancée en 1933, la « chemise Lacoste » en est l'exemple le plus célèbre. La légende raconte que le joueur de tennis René Lacoste aurait découpé ses manches de chemise, trop contraignantes, donnant naissance au polo actuel. Avec son associé bonnetier André Gillier, ils mettent ensuite au point le coton petit piqué, qui absorbe la transpiration et laisse passer l'air.

Les maisons de couture se mettent aussi au service des sportifs : en 1919, Jean Patou imagine pour la championne de tennis Suzanne Lenglen une robe plissée, particulièrement courte pour l'époque.

→
René Lacoste aux
Internationaux de
France au Stade
français à Saint-
Cloud en 1927.
© Lacoste

↑ Suzanne Lenglen, joueuse de tennis à Wimbledon, le 26 juin 1924. © BnF

↑ Jean Patou – Muguette Bulher, croquis d'un modèle de tennis (1934-1937). © Les Arts Décoratifs

Aux origines du sportswear

Dans les années 1920-1930, marquées par le culte de la jeunesse, le sport est à la mode. Les revues de mode regorgent d'articles sur les activités sportives et leurs équipements.

Les grands couturiers, loin d'être indifférents, participent à la création d'un style plus confortable et décontracté, mais toujours chic. C'est le « sportswear », terme qu'on retrouve dès 1928 dans la presse française. Ils reprennent certaines caractéristiques: l'utilisation du jersey, très prisé par Gabrielle Chanel; des coupes donnant une plus grande amplitude de mouvement; un allègement général au quotidien. Les grandes maisons ouvrent même des départements Sport, comme Jeanne Lanvin dès 1923 ou Jean Patou en 1925.

C'est cette allure « sport » et nonchalante que recherche la jeune génération. Les Années folles sont aussi caractérisées par le goût pour la vitesse, porté par la démocratisation de l'automobile et les débuts de l'aviation. Les sports dits mécaniques nécessitent leurs propres accessoires, associant pratique et esthétique.

1. Sweater, laine, Etats-Unis, 1910-1930. Metropolitan Museum of Art, New-york. 2. Survêtement porté par la coureuse de 100m Gwendoline Alice Porter aux JO de Los Angeles en 1932. Musée Olympique de Lausanne. 3. Georges Hoyningen-Huene. *Bettina Jones, vêtements pour le bain Schiaparelli*, 1930.

1.

2.

3.

Le sportswear comme nouvelle norme

Dans la seconde moitié du 20e siècle, la pratique du sport se démocratise. Avec la révolution sexuelle, le corps libéré va de pair avec une plus grande décontraction dans le vêtement.

Vers 1980, le sportswear connaît un véritable renouveau, en parallèle de la valorisation d'une attitude saine et dynamique, ancrée dans une société de consommation déjà bien installée.

Le magazine *Vogue* ne s'y trompe pas et publie en France une édition Sport à partir de 1983. Il ne s'agit plus seulement de s'habiller de façon sportive comme dans l'entre-deux-guerres, mais de porter tout simplement les vêtements de sport eux-mêmes. Rapidement, il n'est plus nécessaire d'aller à la salle pour enfiler son jogging ou ses baskets.

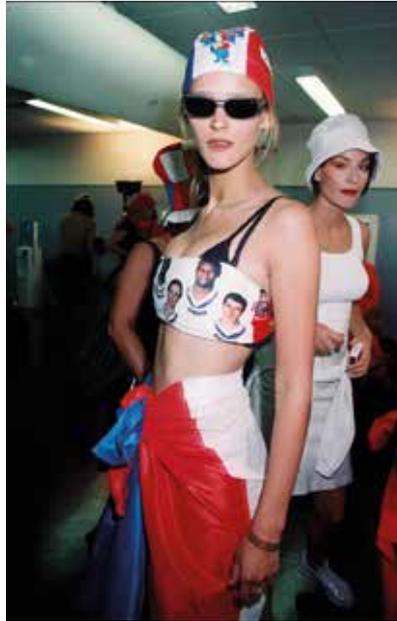
L'omniprésence du sport dans la mode est aussi le fruit d'échanges fructueux: des sportifs qui deviennent stylistes, mais également des couturiers qui participent aux Jeux olympiques en créant les costumes officiels.

1. Christian Dior par Maria Grazia Chiuri – Prêt-à-porter. Printemps-été 2022. Collection Dior Héritage © Ludwig Bonnet. 2. 17. Adidas et Gucci – Prêt-à-porter automne-hiver 2022-2023. Collection « Exquise » © Adidas x Gucci – Courtesy of Gucci Historical Archive. 3. Demna Gvasalia, pour Vêtements – Prêt-à-porter automne-hiver 2016-2017 © Les Arts Décoratifs.

Prêt, feu... Mode!

Aujourd'hui, le sportswear est dans toutes les garde-robes. Au-delà de la mode quotidienne, la haute couture prend aussi le sport comme source d'inspiration. Les formes sont détournées et magnifiées par l'emploi de matières nobles.

Les symboles deviennent des motifs décoratifs, comme le ballon de football. La scénographie des défilés est aussi impactée.

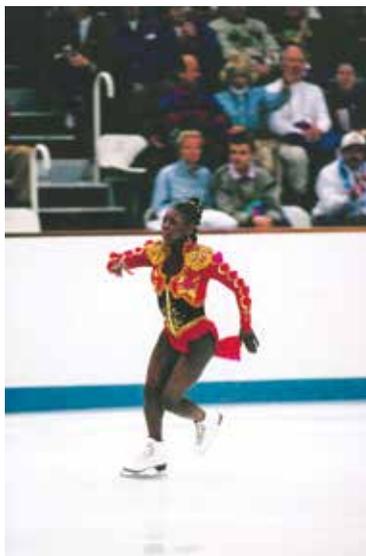

Des événements exceptionnels signent l'alliance entre mode et sport, comme le défilé spectacle d'Yves Saint Laurent au Stade de France pour l'ouverture de la Coupe du monde de football en 1998 (photos ci-dessus).

↑ D'un défilé à l'autre... Les athlètes français habillés par Jacques Estérel lors de la cérémonie d'ouvertures des J.O de Mexico en 1968.

Les équipementiers et les marques de luxe collaborent désormais sur des collections communes, qui connaissent un vif succès depuis l'association pionnière de *Yohji Yamamoto* et *Adidas* en 2003. ↓

↑ La patineuse artistique Surya Bonaly, habillée par *Christian Lacroix*, aux J.O d'Albertville en 1992.

↑ Capsule Dior | Air Jordan, 2021

Eiko Ishioka. *Cocon*, manteau de concentration de la délégation suisse aux J.O de Salt Lake City en 2002. Polyester, polyamide. →

↑ Uniforme de la délégation lituanienne en polyester plissé, créé par *Issey Miyake* pour les J.O de Barcelone en 1992.

↑ Le footballeur espagnol Héctor Bellerin. Louis Vuitton, défilé printemps-été 2020.

Les athlètes professionnels soignent leur image hors des terrains, mais se démarquent également pendant le jeu par une apparence singulière. Ces champions sont aujourd'hui devenus les égéries des équipementiers et des... magazines de mode.

La couture reprend les valeurs sportives à son compte: persévérance, esprit d'équipe et dépassement de soi... Tels Gucci ou Dior, entre autres, qui poussent plus loin encore leurs stratégies en signant des partenariats avec de grands clubs ou les principaux équipementiers.

↑ Jean-Paul Goude, collection Dior par Maria Grazia Chiuri, prêt-à-porter printemps-été 2017.

↑ Virgil Abloh pour Off-White, 2023.

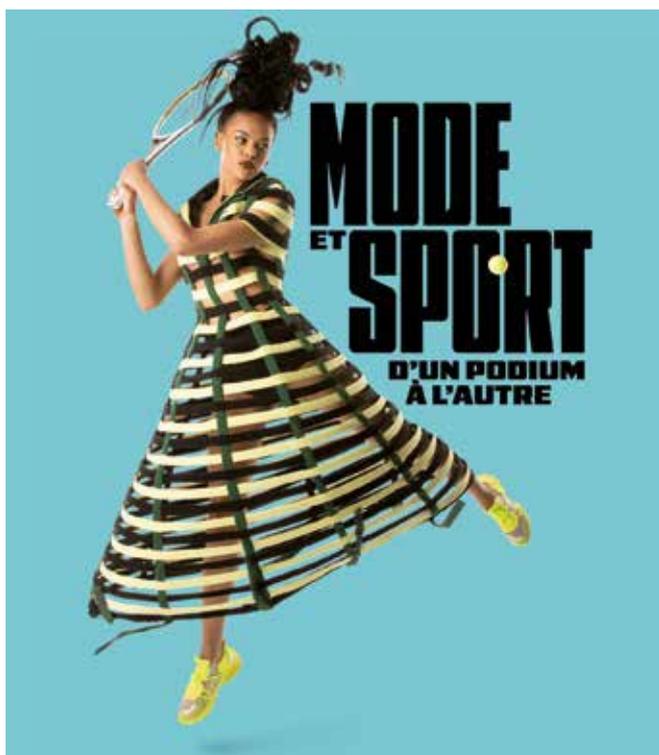
Nous espérons que ces pages d'inspiration vous auront donné quelques repères et quelques clés, de la matière à rêver et à créer.

À vous de jouer désormais...

Édition 2023.

**Étonnez-vous, étonnez-nous !
et rendez-vous au printemps prochain
pour l'Édition 2024 du défilé Cultures & Création !**

SUR LE SUJET...

**MODE ET SPORT, D'UN
PODIUM À L'AUTRE**
du 20 sept. 2023 au
7 avril 2024

Dans la perspective des Jeux olympiques de 2024, le **musée des Arts décoratifs** de Paris présente, du 20 septembre 2023 au 7 avril 2024, « **Mode et sport, d'un podium à l'autre** » une exposition qui explore les liens fascinants qui unissent la mode et le sport, de l'Antiquité à nos jours. Ce projet d'envergure révèle comment deux univers a priori éloignés participent des mêmes enjeux sociaux, autour du corps.

MAD | Carrousel du Louvre
107, rue de Rivoli - 75001 Paris

Nota Bene : Les textes et illustrations qui vous sont proposés dans ces pages sont largement inspirés de cette exposition et de son catalogue.

Créateurs, Couturier(e)s, mannequins Le service Culturel vous accompagne

Se préparer pour le jour J

→ **Réunions préparatoires à destination des créateurs**

Organisées par le service Culturel, elles permettent d'échanger sur le thème de l'année, la dynamique, d'évoquer l'organisation du défilé... afin que chaque créateur puisse exprimer son talent.

→ **Conseils couture**

Nous organisons des transferts de compétence et d'expérience avec des couturières et couturiers professionnels issus des ateliers de notre partenaire LVMH. Ces rencontres auront lieu au début du printemps.

→ **MASTER CLASS préparatoire: apprendre à défiler...**

Environ 6 semaines avant le défilé, nous organisons à l'école de danse de Montfermeil des Master Class pour les futur(e)s mannequins.

Savoir se déplacer sur le podium est tout un art.

Après Sonia Rolland (ex-Miss France, ambassadrice maquillage et parfum) en 2022, c'est Flora Coquerel (Miss France 2014) ainsi que Jean-Claude Perrin (entraîneur sportif de haut niveau) qui animaient ces Master Class en 2023.

Rejoignez-nous, participez !

Bulletin d'inscription à envoyer ou déposer au service Culturel : Domaine Formigé - 1, bd Hardy - 93370 Montfermeil.

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

☎ :

@ :

Votre Catégorie :

Amateurs

Honneur (vous avez une griffe de vêtements, êtes styliste...)

Jeunes Talents (vous avez moins de 26 ans et souhaitez concourir pour les trophées LVMH)

Vous participez à la :

Partie « Tradition »

→ Choix du pays - 1 seul pays par créateur :

→ Nombre de mannequins :

→ Noms et coordonnées des mannequins (demandés ultérieurement)

Partie « Création »

→ Nombre de tenues :

→ Noms et coordonnées des mannequins (demandés ultérieurement)

J'autorise la prise de photos ou vidéos ainsi que la diffusion de l'image sur tout support de communication papier ou numérique de la ville de Montfermeil.