

Harper's Bazaar

Premier magazine
de mode

Invitation
à la visite

MAD

MUSÉE DES ARTS
DÉCORATIFS

23 juin 2020
— 3 janv 2021

Sommaire

- **MAD** 3
- **« Harper's Bazaar
Premier magazine de mode »** 4
- **Espaces de l'exposition** 8
Commissariat
Scénographie
- **Textes et ressources** 9
- **Activités pour le public** 21
Infos pratiques

MAD

Organisme privé, association loi 1901 reconnue d'utilité publique, le MAD, autrefois appelé Union centrale des Arts décoratifs (UCAD) puis Les Arts Décoratifs, a été créé à Paris, il y a plus de 150 ans dans le sillage des Expositions universelles par des collectionneurs, des industriels et des artisans soucieux de la qualité des objets de la vie quotidienne.

Situé dans le Palais du Louvre le long de la rue de Rivoli, entre les jardins des Tuileries et la place du Palais Royal, le MAD est le conservatoire du génie des artisans et des artistes.

La collection du **Musée des Arts Décoratifs**, une des plus importantes au monde, présente, du Moyen Âge à nos jours, **un panorama inégalé de l'histoire du meuble, du verre, de la céramique, de l'orfèvrerie, du bijou, du design, du textile et de la mode, du graphisme et de la publicité.**

La présentation d'objets dans des **« Period Rooms »**, une des caractéristiques de l'institution, témoigne avec authenticité de la vie sociale et quotidienne des siècles passés.

Musée des Arts Décoratifs
© MAD, Paris /
Luc Boegly

Autre fleuron de l'institution, la collection du **Musée Nissim de Camondo**, hôtel particulier situé en bordure du Parc Monceau, est entièrement consacrée à **l'art décoratif du XVIIIe siècle.**

Le MAD gère non seulement des musées mais aussi une école, l'École Camondo, qui forme des architectes d'intérieur /designers, une Bibliothèque dont le fonds compte plus de 200 000 volumes (arts décoratifs, arts graphiques, architecture, histoire de l'art, l'art des jardins, du costume et de la mode), des ateliers d'arts plastiques et animations pour le jeune public et les adultes, les Ateliers du Carrousel.

INVITATION À LA VISITE

— Direction des musées

Olivier Gabet
Directeur

Anne Forray-Carlier,
Directrice adjointe
Conservatrice en chef du département
Moyen Âge – XVIIIe siècle

Harper's Bazaar

Premier magazine de mode

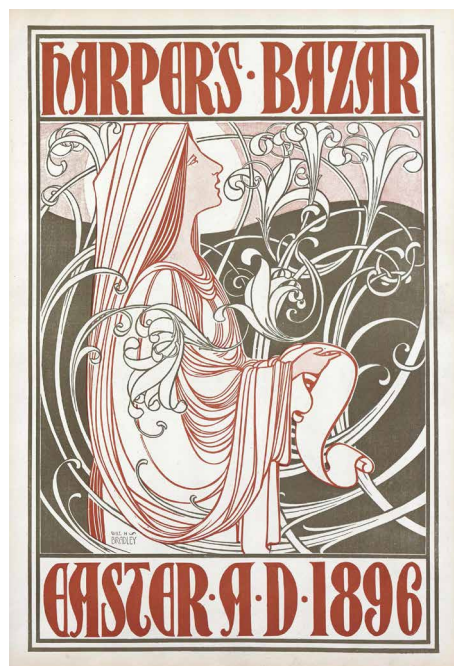
1. *Harper's Bazaar* —
Août 2019
Kate Winslet
© Peter Lindbergh

2. *Harper's Bazaar* —
Mars 1896
Illustration de William
H. Bradley

À l'occasion de la réouverture des galeries de la mode, entièrement renovées grâce au mécénat de Stephen et Christine Schwarzman, le Musée des Arts Décoratifs présente du 23 juin 2020 au 3 janvier 2021 une grande exposition consacrée au célèbre magazine de mode américain *Harper's Bazaar*.

1.

2.

Soixante créations de couture et de prêt-à-porter, issues essentiellement des collections du musée, ponctuées de prêts de pièces iconiques prestigieuses sont présentées en correspondance avec leur parution dans ce magazine. Le regard des grands photographes et illustrateurs qui ont fait le renom de *Bazaar* est ainsi mis en perspective pour résumer un siècle et demi d'histoire de mode. Man Ray, Salvador Dali, Richard Avedon, Andy Warhol, ou encore Peter Lindbergh ont, en effet, contribué à l'esthétique hors pair du magazine. « Harper's Bazaar. Premier magazine de mode » retrace les moments forts de cette revue mythique, son évolution depuis 1867, en rendant hommage aux personnalités qui l'ont façonnée : Carmel Snow, Alexey Brodovitch et Diana Vreeland. Tous trois, à partir des années trente propulsent le magazine dans la modernité de la mode et du graphisme instaurant une exigence qui fait encore école. La scénographie, tout comme la rénovation et l'aménagement des galeries, a été confiée à l'architecte et designer Adrien Gardère.

C'est aussi une revue littéraire de portée internationale qui accueille les écrits de Colette, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Jean Genet, André Malraux tout en accordant aux écrivains de langue anglaise une attention primordiale : Charles Dickens, Virginia Woolf, Patricia Highsmith, Truman Capote ou encore Carson McCullers ont écrit dans *Bazaar*. Au-delà du contenu, c'est l'aspect esthétique de la composition graphique qui constitue la richesse du magazine. L'équilibre entre les images de mode et l'acuité de sa critique font de *Harper's Bazaar* une référence de l'histoire du graphisme et de la mode. Les grands couturiers et couturières : Charles-Frederick Worth, Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Cristobal Balenciaga doivent une part de leur mythe au rayonnement de *Bazaar*.

Déployée sur les deux niveaux des galeries de la mode, l'exposition chronologique et thématique propose une immersion dans le magazine en plaçant des robes face à leur publication originale très agrandie. Le cheminement souligne la contribution de *Harper's Bazaar* à l'évolution de la silhouette depuis 150 ans et raconte comment ces images de magazine se sont construites. L'exposition intègre, en effet, croquis, photos et patrons qui ont précédé l'image de mode et nourri son inspiration.

3. *Harper's Bazaar* —
Juin 1964
© Hiro

4. Balenciaga —
Robe haute couture
Printemps-été 1955
Paris
© MAD Paris

Lancé en 1867 à New York par Harper & Brothers, *Harper's Bazaar* s'adresse aux femmes afin de les instruire en matière de mode, de société, d'art et de littérature. Inscrit dans la tradition des gazettes de mode européennes, il présente l'originalité d'un engagement pour la cause féminine. Sa première rédactrice, Mary Louise Booth est suffragiste, abolitionniste et partisane de l'Union lors de la guerre civile américaine. La francophilie de cette femme de lettre rejaille dans toute l'histoire du magazine. Au xxe siècle, Picasso, Cocteau, Matisse font partie des nombreux artistes français dont le magazine s'entoure. *Bazaar* consacre également des articles aux figures de l'École Américaine telles Jackson Pollock, Franck Stella ou William Burroughs.

Le parcours s'ouvre sur un bref rappel de l'histoire des périodiques de mode au ^{XVI}^e siècle. Mary L. Booth, première rédactrice en chef en 1867, donne le ton du magazine et introduit les créations du couturier parisien Charles-Frederick Worth très appréciées par les clientes fortunées américaines. Le magazine prend part à l'évolution des styles en témoignant successivement du goût de l'Art nouveau, puis de l'orientalisme des Ballets russes et de Paul Poiret qui inspire les couvertures que dessine Erté dans les années folles. C'est à cette époque que les photographies du baron Adolphe de Meyer orientent le magazine vers une esthétique photographique que plus tard George Hoyningen-Huene ou George Platt-Lynes teintent de surréalisme, à l'unisson des illustrations de Cassandre paraissant en couverture. Ce style répond aux créations d'Elsa Schiaparelli ou de Madeleine Vionnet donnant à la mode une dimension métaphysique et antique.

5. Peter Lindbergh —
 Novembre 1992
 © Peter Lindbergh
 (courtesy Peter Lindbergh,
 Paris)

6. Melvin Sokolsky —
 Décembre 2014

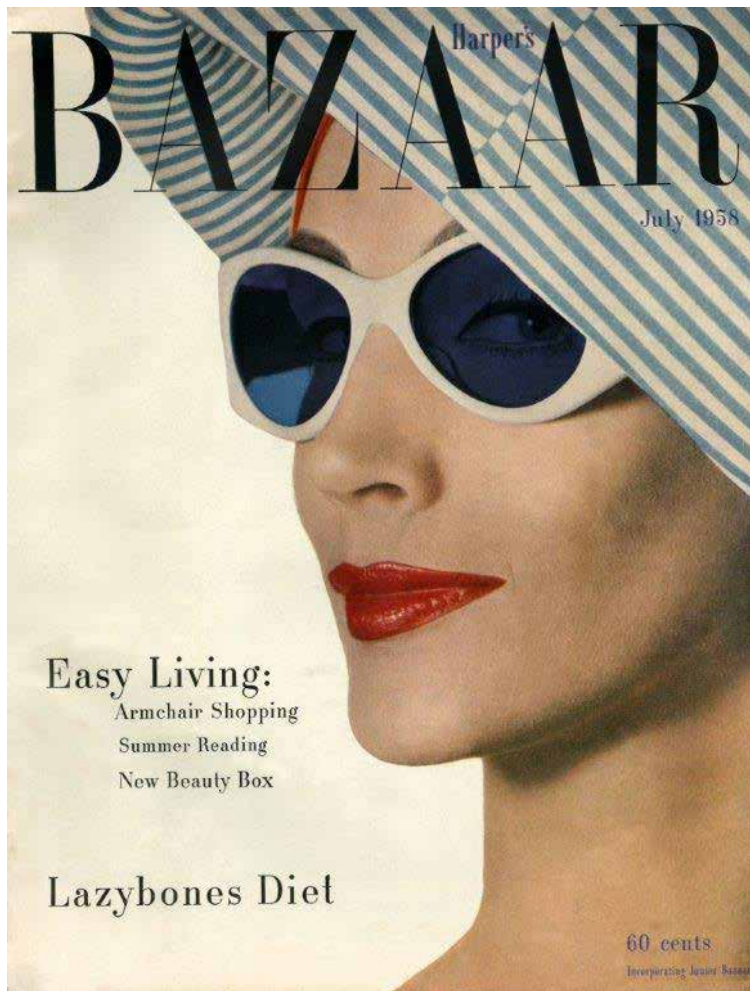

5.

6.

L'accent est mis sur l'importance de la « sainte trinité » qui, dans les années 1930, fait de *Bazaar* un magazine de luxe avant-gardiste : Carmel Snow – rédactrice en chef – s'allie le talent d'Alexey Brodovitch – directeur artistique – et de Diana Vreeland – chroniqueuse de mode. Vreeland s'impose en styliste photographique ouvrant le magazine aux grands espaces et aux corps ensoleillés que Louise Dahl-Wolfe saisit en couleur Kodachrome. Carmel Snow introduit de grands noms de la photographies tels Man Ray puis Richard Avedon, en accord parfait avec les tendances de mode : le lyrisme d'Avedon se prête à l'envolée des robes du soir d'après-guerre. Elle baptise aussi la première collection « New Look » de Christian Dior en 1947 initiant un véritable Âge d'or. Cependant, les années 1950 remettent en question *Bazaar* tel que le montre le film *Funny Face* avec Audrey Hepburn dans le premier rôle. L'heure est à l'existentialisme et déjà aux premières illustrations d'Andy Warhol. L'évolution de Richard Avedon et les nouvelles ressources optiques photographiques conduisent à la révolution Pop et Op du fameux numéro futuriste d'avril 1965.

7. Gleb Derujinsky —
 Juillet 1958
 Modèle Ruth Newmann
 © Derujinsky

8. Hiro —
 Octobre 1968

À sa suite, le photographe Hiro fait de la mode un champ d'expérimentations en s'inspirant de l'art cinétique et en combinant films couleurs et flashes. Auras, distorsions, irisations des clichés des années 1970 se reflètent aussi dans la création de mode colorée et brillante des années DDD : Disco, *Dallas* et *Dynastie* donnent le ton du *Bazaar* des années 1980 dirigé par Mazolla marquées par la présence en couverture des portraits de célébrités du Star Système photographiées en ektachrome et en plan très rapproché. En 1992, Liz Tilberis, rédactrice en chef, et Fabien Baron, directeur artistique, renouent avec l'élégance classique du magazine grâce à une refonte de sa typographie et au choix d'une esthétique affirmée. Linda Evangelista et Kate Moss sont mises en lumières par Patrick Demarchelier ou Peter Lindbergh.

Avec l'arrivée de Glenda Bailey en 2001 en tant que rédactrice en chef, accompagnée par Stephen Gan et Elisabeth Hummer – directeurs artistiques, le magazine se fait spectacle et s'ouvre à la fantaisie. Les photographes tels Jean-Paul Goude ou Simon Procter sont meneurs de revue. L'heure est au backstage, aux coulisses, aux grandes compositions photographiques et aux ambitieuses prises de risque. La beauté et l'éclat du magazine s'accompagnent néanmoins d'un grand respect pour son histoire.

Cette exposition est la première consacrée à un magazine de mode qui ne se limite pas à la simple présentation de photographies : elle se penche autant sur la question de la direction artistique que sur l'impact du graphisme et de la photographie, sur le rôle des femmes et des hommes qui, autant que ceux qui la créent et la portent, défendent une certaine idée de la mode. Dans un musée qui a fait de la mode l'un de ses piliers, il n'est pas inutile de rappeler que le magazine de mode est très souvent le premier matériau qui permet d'en écrire l'histoire comme il est aussi le premier véhicule de la diffusion et de la connaissance de la mode, un élément de définition de son identité, un acteur fondamental du système de la mode remis ici dans sa juste perspective.

INVITATION À LA VISITE

8.

Espaces de l'exposition

Rohan
Niveaux 1 et 2

Commissariat

Olivier Gabet
Commissaire général

Éric Pujalet-Plaà
Attaché de conservation au musée des Arts décoratifs

Marianne le Galliard
Docteure en histoire de l'art, spécialiste de la photographie

Assistés de **Lola Barillot**
Chargée de la documentation et de la coordination

Scénographie

Studio Adrien Gardère
studiogardere.com

Bien Urbain – atelier d'architecture
bien-urbain.com

Textes et ressources

Extraits du catalogue

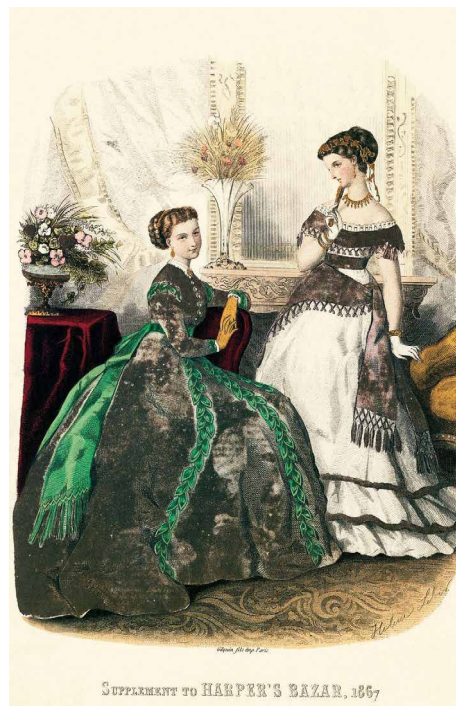
Miss Booth
Éric Pujalet-Plaà

La première rédactrice en chef du *Harper's Bazar*, Mary Louise Booth, est née en 1831 dans l'État de New York et a grandi dans la campagne de Long Island, où sa famille est établie depuis le XVIIIe siècle. Enfant surdouée, élevée dans le respect des Écritures et des Humanités, elle gagne rapidement sa vie en tant que rédactrice, traductrice et journaliste. [...]

Ses traductions de *La Femme affranchie* de Jenny d'Héricourt et de l'autobiographie de George Sand, non publiée, reflètent son engagement pour la cause des femmes. Dès 1855, elle se lie aux fondatrices des groupes de femmes du New England Women's Club de Boston et du Sorosis Club de New York. L'année suivante, elle rejoint l'Anti-Slavery Society. Elle s'engage aussi en matière esthétique en devenant membre, à partir de 1857, de la Society for Advancement of the Truth in Art. [...] Mary L. Booth et le Dr Zakrzewska cosignent en 1862 un appel à souscription pour un *Woman's journal* ayant pour devise « l'égalité des droits pour tous les hommes ». La guerre civile fait avorter ce projet. [...]

9. Miette Landrey —
Robe de jour, moire
antique, 1866-1868
© MAD Paris

10. *Harper's Bazaar* —
Gravure
2 novembre 1867
Illustr. Heloïse Lenoir

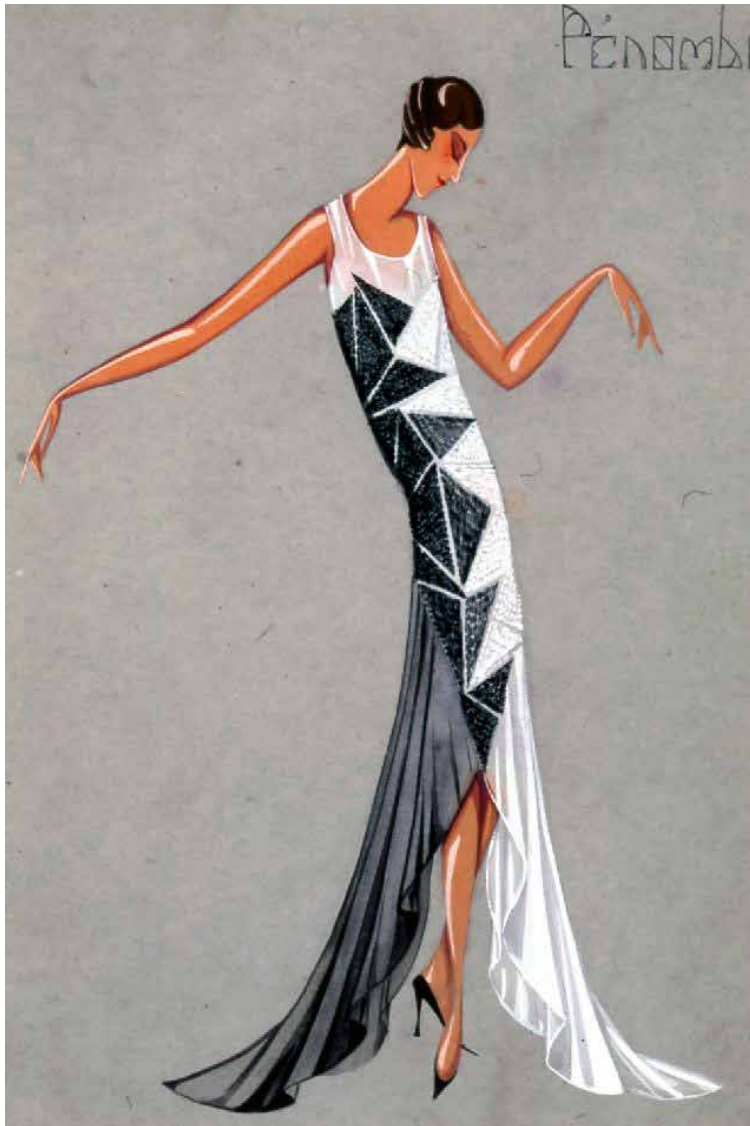
10.

En 1867, les quatre frères Harper – Fletcher, James, John et Joseph –, qui publient les magazines populaires *Harper's Weekly*, *Harper's New* et *Harper's New Monthly*, s'adressent à miss Booth en vue de lancer un hebdomadaire féminin à l'image du magazine berlinois *Der Bazaar*. [...]

Mary L. Booth construit un succès en définissant ses orientations de magazine de mode – « Nos lecteurs seront ainsi assurés d'avoir accès aux authentiques modes parisiennes, en même temps que les Parisiens eux-mêmes » – et de société : « Les séries, les nouvelles, les poèmes, les mélanges littéraires et artistiques, la science familière, l'esthétique, la littérature actuelle, les nouveaux livres, les divertissements, le jardinage, l'architecture, la littérature domestique – en bref, tout ce qui est susceptible d'intéresser le cercle familial aura la place qui lui revient. » [...]

Mary L. Booth affirme une ligne éditoriale fidèle à ses opinions, ouvrant ses pages à la cause suffragiste, mais demeurant, de son propre aveu, en deçà du militantisme. [...]

Le féminisme avant la lettre de Mary L. Booth, son patriotisme, sa francophilie sont les ingrédients du style *Harper's Bazaar*, magazine plus que manifeste d'art de vivre alliant luxe, expression littéraire, portée artistique et notion de progrès social. [...]

11.

Carmel Snow, être au fait de son temps
Marianne Le Gaillard

11. Jeanne Lanvin —
Dessin de collection
Gouache sur papier, robe
pénombre
Printemps-été 1929
Collection Patrimoine
Lanvin
Paris

L'arrivée de Carmel Snow en tant que rédactrice en chef en 1934, constitue une étape clé dans l'histoire du magazine. Grâce à elle, *Harper's Bazaar* entre dans la modernité. Formée chez *Vogue* dans les années 1920, Snow a déjà un œil critique et des positions bien tranchées en matière de contenu éditorial. [...]

12. Cartier New York —
Ornement de tête
Vers 1924
Platine, or blanc, or rose,
diamants, plumes
Collection Cartier

Francophile, elle s'entoure de nouveaux contributeurs, des personnalités du Tout-Paris : le poète et illustrateur Jean Cocteau, le décorateur Christian Bérard dit « Bébé », la journaliste Janet Flanner, correspondante du *New-Yorker*, auteure sous le nom de plume « Genêt » de *Letter from Paris*, et Marie-Louise Bousquet, qui tient un salon, place du Palais-Bourbon.

12.

Elle fait aussi appel au peintre Marcel Vertès, l'illustrateur des publicités pour le parfum *Shocking* de Schiaparelli, les décorateurs-illustrateurs Jean et Valentine Hugo et le peintre-décorateur Jean-Michel Frank.

Ces personnalités se connaissent, collaborent à des projets liés au décor de théâtre, à la mode et à la publicité, organisent des fêtes costumées somptueuses. [...]

Très vite, Snow introduit une nouvelle image de la femme, en accord avec les sports, le plein air, la spontanéité et la joie de vivre. Pour cela, elle décide de donner toute la place à la photographie. [...] Pour la première fois, les modèles courent et bougent au naturel, cheveux au vent. L'instantané photographique, le snapshot, fait son entrée dans le magazine. [...]

En 1934, elle choisit de confier la direction artistique à Alexey Brodovitch [...] En vingt ans, ils réussissent tous deux à inventer un nouveau magazine. [...] *Harper's Bazaar* acquiert une nouvelle identité intellectuelle et visuelle, renforcée par la présence accrue des photographies.

Carmel Snow n'hésite d'ailleurs pas à faire part de son engagement politique, notamment sur la place des femmes au travail (novembre 1934), la condition des artistes afro-américains (Marian Anderson, septembre 1937) ou encore le logement dans les quartiers pauvres (reportage de Walker Evans, août 1939). Ces articles insérés de manière subtile dans les pages du magazine ne manquent pas de nous surprendre encore aujourd'hui par leur modernité. [...] Snow aimait à répéter que l'enjeu principal était d'« être en phase avec son temps ».

13. Dovima pour la couverture du *Harper's Bazaar* de décembre 1959 —
© Avedon Foundation

14. Anonyme —
Robe du soir de Madeleine Vionnet
Automne-hiver 1936
© MAD Paris

13.

Diana Vreeland Etincelles Marianne Le Gaillard

C'est en la voyant danser lors d'une soirée à l'hôtel St. Regis à New York, que Carmel Snow repère Diana Vreeland et lui propose de devenir chroniqueuse pour *Harper's Bazaar* en 1936. Sa rubrique « *Why don't you* », publiée jusque dans les années 1940, lui donne la possibilité de laisser libre cours à sa fantaisie débridée. [...]

En prodiguant toutes sortes de conseils extravagants dans la veine surréaliste, Diana Vreeland devient un personnage hors-norme dans le monde de la mode par son originalité, son audace et son excentricité. [...]

Officiellement créditée rédactrice de mode dans les pages du *Bazaar* en 1939, Diana Vreeland est selon Richard Avedon celle qui réinvente la profession, jusqu'alors entre les mains de dames de la bonne société, œuvrant pour un cercle de clientes très fermé.

14.

Son exubérance, qui prend à contre-pied la sobriété et la modération du duo Snow-Brodovitch, forme un précipité qui ne peut que faire des étincelles : « Elle adore son travail, déclare que pour elle la mode est essentielle – elle pense, vit et respire la mode. [...] Le luxe, les mondanités, le paraître n'ont aucun secret pour elle et pour avoir peaufiné son style inimitable pendant des années, elle sait parfaire l'élégance d'un modèle avant une séance photo. Le vernis, les accessoires, les coiffures. Rien n'est laissé au hasard. En cela, elle prend la relève de Reginald Fellowes, surnommée « Daisy », qui tenait le bureau parisien du *Harper's Bazaar*.

Elle incarne pour Snow « le nouveau monde de la jet-set internationale ». De fait, elle n'aura aucun mal à convier des femmes du monde, riches et réputées inaccessibles comme Jacqueline de Ribes, Gloria Vanderbilt, Marella Agnelli ou encore Barbara Paley, dite Babe, à poser devant l'objectif de Richard Avedon. [...] « Triompher de la banalité », pour reprendre les mots de Truman Capote, voilà la contribution majeure de Diana Vreeland à *Harper's Bazaar*.

New Look
Marianne Le Gaillard
Éric Pujalet-Plaà

Le boom économique américain de l'immédiat après-guerre se traduit dans *Harper's Bazaar* par un essor de la publicité, dont les revenus permettent d'ouvrir le magazine à davantage d'articles sur l'art, le théâtre et la danse. [...]

Après avoir rendu hommage au courage des acteurs de la mode restés en France, aux couturiers et aux artisans, « sans qui Paris n'aurait pas survécu », elle cherche à insuffler une vague d'optimisme. [...]

En février 1947, Carmel Snow perçoit aussitôt l'impact de la première collection de Christian Dior. Son exclamation « *Your dresses have such a new look!* » baptise la collection et le style dominant de l'après-guerre. [...] Christian Dior est à cette époque aussi illustrateur du *Figaro* dont il anime la page mode du jeudi de petits croquis enlevés.

La création de la maison Dior avec le soutien de Marcel Boussac est la grande affaire de la saison. L'attention de Snow est sans doute aussi attirée par l'idée de voir un dessinateur, dont elle connaît la culture et la formation artistique, s'exprimer enfin sous son nom propre. À l'issue du défilé, c'est le « look » qui retient son attention, et non la coupe, la couleur ou la texture : c'est dans l'aspect visuel que réside la nouveauté, le dessin prime. L'autorité du couturier passe par le dessin que ses ateliers doivent retranscrire en étoffes. [...]

Les robes finies, conçues comme des sculptures (prenant souvent appui sur des bustiers ou des fonds baleinés), conforment la silhouette à un dessin très arrêté. [...] Avant même d'être photographiées, les robes se fixent dans la mémoire telles des gravures de mode, comme si le couturier avait anticipé leur inscription dans le magazine. Chez Dior, la maîtrise de l'image reflète la parfaite assimilation de la culture du magazine, intégrée au procédé créatif de la couture.

15. Réplique de la robe *Chérie* de Christian Dior —
Toile de coton, 1959
D'après le modèle du printemps-été 1947
Paris
© MAD Paris

16. *Harper's Bazaar* —
Avril 1947
Illustr. SAM

16.

17.

Richard Avedon, Paris est une fête
Marianne Le Gaillard

Richard Avedon n'a que vingt et un ans quand il débute à *Harper's Bazaar* en 1944. [...] Conquis par son ambition et sa persévérance, Brodovitch finit par l'engager, ce qui s'avérera être l'une des plus belles aventures humaines et artistiques au sein d'un magazine de mode. Comme Carmel Snow, Alexey Brodovitch et Diana Vreeland, Avedon est un inventeur, un perfectionniste acharné, un amoureux du détail et du travail bien fait.

Pendant vingt ans, son règne est total au sein de *Harper's Bazaar*, sa deuxième maison : « *Bazaar* était ma maison. Je me souviens être passé en vitesse devant les vitrines réfléchissantes de Longchamps sur le chemin menant aux bureaux de *Bazaar*, en me disant que je me verrais vieillir, courant devant ces panneaux de verre ».

Pour lui, Snow et Brodovitch, qu'il reconnaît comme son seul maître, font autorité au sein de cette nouvelle famille : « Brodovitch était aussi rigoureux et coriace que mon père. Et Carmel était aussi chaleureuse, ouverte, accommodante et compréhensive que ma mère. » *Junior Bazaar* est son tout premier terrain de jeu. [...]

Jouant sur les profondeurs de champ, il n'hésite pas à isoler un modèle au premier plan, quitte à rendre l'arrière-plan entièrement flou. Petit à petit, il va inventer une nouvelle école, mêlant des influences à la photographie de Munkácsi, au cinéma d'Ernst Lubitsch, à la culture parisienne de l'entre-deux-guerres, celle d'un Paris rêvé avec Picasso, Cocteau, Bérard, Colette...

[...] Avedon devient le compagnon indispensable de Carmel Snow lors des présentations des collections à Paris. Une nouvelle rubrique, « *Carmel Snow's Paris Report* », créée à partir de 1951, fait office de véritable portfolio pour les photographies d'Avedon, montrant sous des ensembles de cinq, parfois sept doubles pages les dernières modes. Le Paris d'Avedon est une grande fête, pour les yeux, pour la femme et pour la mode française [...] Cette appropriation d'un passé européen romantique, cette nouvelle joie de vivre, ce retour aux fastes raffinés qui déferlent dans sa photographie contribuent au regain de l'industrie de la mode française.

La grande innovation d'Avedon tient au fait d'avoir su transposer scéniquement l'instantanéité (sous l'influence de Munkácsi) et le spectaculaire, pour créer l'illusion d'une scène (faussement) réelle et vivante mais qui, par son éblouissement, fait rêver.

17. Avedon —
Sunny Harnette pour
Harper's Bazaar
Octobre 1954
© 2015, Pro Quest LLC
All rights reserved

18. Karl Lagerfeld pour
Chloé —
Robe *Bugatti*
Jersey de soie brodé
par Hurel de perles
et facetté en verre
Prêt-à-porter automne-
hiver 1983
patrimoine Chloé

18.

Textes et ressources

Textes de salles

19. Hiro —
Octobre 1963

20. *Harper's Bazaar* —
Couverture
Avril 2010
Modèle Demi Moore
© Mark Seliger

Hiro

Le photographe japonais Yasuhiro Wakabayashi, dit Hiro, débarque à New-York en 1954, où il devient assistant d'Avedon en 1957. Sous contrat avec *Harper's Bazaar* entre 1958 et 1971, il expérimente de nombreux procédés avec une prédilection pour le grand-angle, les rétroéclairages au sol, les multi-expositions et les effets de flash et de nimbe. Jacques-Henri Lartigue, présent sur un des shootings, en saisit le making of, montrant comment Hiro adopte des angles inattendus en plongée abrupte par exemple. Hiro affranchit ainsi la silhouette de sa représentation traditionnelle en pied. Sur les vues en raccourci, les imprimés se fondent en une seule surface ornementale abolissant les limites du corps. Cette vision coïncide avec l'inspiration orientale et florale de la tendance hippy chic, folk ou psychédélique, et annonce, aussi la déconstruction par les créateurs japonais. À la faveur de la photographie de créations de haute joaillerie, Hiro aborde aussi le corps en gros plan. Distorsion, vision rapprochée, éblouissements répondent alors à la translucidité et à l'éclat des gemmes colorées.

19.

20.

Balenciaga

Dès 1938, Carmel Snow célèbre les créations de Cristóbal Balenciaga : « La meilleure école est la nouvelle maison espagnole, Balenciaga. Le noir est si noir qu'il vous porte un coup. » *Harper's Bazaar* accorde tous les honneurs au « plus élégant couturier du monde » (1950), au « couturier du moment et du futur » (1955) qui habille sa rédactrice en chef. Les photographies de Richard Avedon soulignent la dimension architecturale de ses créations auxquelles répondent des mises en page très franches d'Alexey Brodovitch. Le goût de l'épure caractérise les images d'Avedon prises en studio, jouant avec l'amplitude et l'abstraction des volumes au service de la silhouette et du visage. Dès 1954, Hubert de Givenchy disciple du couturier espagnol, est considéré par Snow comme l'un des plus grands couturiers. Il habille Audrey Hepburn dans *Funny Face* en 1957 et c'est Avedon qui est chargé de réaliser, entre autres contributions au film, les arrêts sur image (*freeze frame*). La comédie raconte les débuts d'un jeune mannequin et s'inspire du fonctionnement d'*Harper's Bazaar*. Audrey Hepburn résume le dynamisme de la silhouette de mode du moment : juvénile, élégante et presque prête à tout. Son portrait par Avedon paraît en couverture. C'est la première fois que le magazine prend ainsi le visage d'une actrice.

Fabien Baron

21. *Harper's Bazaar* —
Couverture
Décembre 1992
Modèle Kate Moss
© Patrick Demarchelier

22. Givenchy —
Par Clare Waight Keller
collection prêt-à-porter
printemps-été 2019
Robe courte en crêpe
de soie rebrodée
de sequins argentés
Archives Givenchy

En 1992, Fabien Baron rejoint *Harper's Bazaar* comme directeur artistique. Il commande une nouvelle police de caractères, la HTF Didot, qui modernise la précédente. Dès le numéro de décembre, le reportage de mode « Wild », par Patrick Demarchelier avec Kate Moss, est introduit par une composition-titre faite de lettres enchevêtrées. Le procédé devient une forme de signature. Les couvertures, souvent confiées à Patrick Demarchelier, représentent des portraits en couleurs, lumineux, se détachant sur fonds immaculés, tandis que les reportages de Peter Lindbergh offrent un grain plus réaliste.

21.

22.

Peter Lindbergh

À partir de 1992 Peter Lindbergh devient le photographe phare du magazine. Ses photographies, souvent en noir et blanc, tranchent avec la rutilance et la vision rapprochée de la décennie précédente. N'hésitant pas à se distancier de son sujet, il montre des silhouettes de mode dans New York, sur les plages ou dans le Grand Ouest. Mis en page par Fabien Baron, ses clichés composent de véritables « fashion stories ». L'élégance des années 1940, le cinéma expressionniste ou réaliste inspirent ses portraits de super modèles : Kate Moss pose en salopette en 1994, sans maquillage apparent, comme une héroïne de John Steinbeck ou une figure d'August Sander. La séquence photographique Angel avec Amber Valletta évoque *Les Ailes du désir* de son ami Wim Wenders. Par sa vision, New York s'impose comme une ville de mode où survit un accent de la vieille Mitteleuropa. Ses contrastes appuyés et une forme d'ascétisme s'accordent à l'austérité des créations de Jil Sander et au minimalisme d'Helmut Lang. Le classicisme des images de Peter Lindbergh échappe à la prescription d'une mode, il marque l'esthétique et l'attitude de toute une génération.

Textes et ressources

Pistes d'exploitation pédagogique

« Exploration historique, esthétique, culturelle, intellectuelle, poétique de l'histoire du premier magazine de mode paru dès novembre 1867 à New York. *Harper's Bazaar: A Repository of Fashion, Pleasure and Instruction* - on appréciera pleinement le sous-titre qui ouvre alors des horizons nouveaux [...]. »

Olivier Gabet, commissaire général de l'exposition

L'exposition « Harper's Bazaar, premier magazine de mode » est consacrée à l'**histoire de ce célèbre magazine de mode américain** né en 1867 et rend hommage aux **personnalités qui l'ont façonné**.

Exemplaire, et dont il faut saisir la **savante et complexe pluralité** pour comprendre son **identité**, *Harper's Bazaar* permet d'aborder la **conception des magazines de mode**, en allant de la ligne éditoriale au choix des artistes intervenant dans la maquette tout en évoquant les partis-pris esthétiques.

Le parcours de l'exposition, chronologique, s'étalant sur deux étages, ainsi que les nombreuses pièces exposées proposent une lecture en filigrane de l'**histoire de la mode du xxe siècle**.

Plurielle et rétrospective, « Harper's Bazaar, premier magazine de mode » intéressera les étudiants en **arts appliqués, histoire de l'art, lettres, communication & graphisme, vente, luxes, mode, management**, etc. mais aussi en **muséologie** et **muséographie**.

Diffuser et lire la mode : un magazine de mode, c'est quoi ?
→ Brève histoire des magazines de mode
→ Ce qui doit y figurer et comment, pour que le magazine vive
→ Les choix éditoriaux du *Harper's Bazaar*

La Mode, son évolution et son système par le prisme du magazine *Harper's Bazaar* entre 1860 et aujourd'hui
→ Silhouettes de mode et ligne éditoriale
→ Les choix iconographiques des personnalités qui ont façonné le *Harper's Bazaar*
→ L'émergence d'une culture et d'une histoire (et d'une historiographie) de la mode à travers les chroniques des magazines de mode – l'exemple de Diana Vreeland
→ La place des musées de mode par rapport aux magazines de mode dans cette culture et cette histoire

***Harper's Bazaar*, un magazine pour et par les femmes**
→ La spécificité de la représentation de la femme et du rôle des femmes dans le *Harper's Bazaar* : entre auteur et sujet
→ Les codes iconographiques liés à la représentation des femmes dans les magazines de mode
→ *Harper's Bazaar* politique, de Miss Booth à Samira Nasr : la place de la femme dans la société en question (émancipation, droits civiques, féminisme)

Esthétiques européennes et le *Harper's Bazaar* : une petite histoire esthétique
→ L'influence des courants artistiques européens dans le *Harper's Bazaar* et la lecture qui en est proposée
→ Un message esthétique fort : genres et domaines artistiques entrelacés, dans un mouvement général d'abolition des frontières et des hiérarchies
→ Approche internationale et cosmopolite (États-Unis / France / Europe) de l'histoire de l'art entre 1860 et aujourd'hui

Modernités : modes et graphisme à travers le *Harper's Bazaar* des années Snow (1934-1957)
→ Regards croisés entre la mode, son univers et sa représentation par les artistes travaillant pour le *Harper's Bazaar* : Erté, Man Ray, Brodovitch, Cassandre, Avedon, Warhol...
→ Illustration et photographie : un choix technique et esthétique
→ Typographie, mise en page, composition (affinités de personnalités, harmonies image/texte)... les reflets d'une époque

« Une juxtaposition onirique du mot et de l'image » (William S. Burroughs) : les pages littéraires du *Harper's Bazaar* (1867-1967)

→ Du roman noir anglais aux écrits existentialistes, en passant par la littérature « Beat Generation » : social, politique, l'engagement littéraire du *Harper's Bazaar*
→ Littérature, essais, critiques de mode, propos sur l'art et pneumatiques comme autant de sources d'inspiration et d'expérimentation graphique

L'illustration comme forme d'expression (1867-fin 1940)

→ La couverture des magazines de mode comme format d'expression à travers l'illustration
→ Deux illustrateurs au trait reconnaissable qui marquent l'esthétique du magazine : Romain de Tiroff dit Erté (1915-1936) et Adolphe Jean Marie Mourin dit Cassandre (années 1930)
→ *Harper's Bazar*, *Harper's Bazaar*, *Bazaar* : les choix typographiques relatifs au titre du magazine
→ Les magazines de mode, vecteurs incontournables de l'illustration de mode
→ Préraphaélisme, Symbolisme, Art nouveau, Art déco : la prégnance de l'illustration jusqu'à l'avènement de la photographie

Brève histoire de la photographie de mode

→ L'histoire de la photographie de mode à partir des brillants photographes qui ont collaboré avec le *Harper's Bazaar* :
→ A chacun son époque, à chacun son style : Man Ray, Louise Dahl-Wolfe, Avedon, Hiro, Lindbergh, Procter, etc.
→ Le rôle des magazines de mode dans la légitimation de la photographie comme art
→ Valorisation et discrédit de la photographie de mode

Textes et ressources

Illustrations des pistes d'exploitation pédagogique

Les légendes ci-après sont celles des visuels que vous retrouverez au fil des pages de ce dossier.

1. *Harper's Bazaar*
Août 2019
Kate Winslet
© Peter Lindbergh

→ Brève histoire de la photographie de mode
→ La Mode, son évolution et son système par le prisme d'un magazine entre 1860 et aujourd'hui
→ *Harper's Bazaar*, un magazine par et pour les femmes

2. *Harper's Bazaar*
Mars 1896
Illustration de William H. Broadley
→ Esthétiques européennes et le *Harper's Bazaar*

3. *Harper's Bazaar*
Juin 1964
© Hiro
→ Diffuser la mode
→ La Mode, son évolution et son système par le prisme d'un magazine entre 1860 et aujourd'hui
→ Brève histoire de la photographie de mode
→ *Harper's Bazaar*, un magazine par et pour les femmes

4. Balenciaga
Robe haute couture Printemps-Eté 1955
Paris
© MAD, Paris

→ La Mode, son évolution et son système par le prisme d'un magazine entre 1860 et aujourd'hui

5. Peter Lindbergh
Novembre 1992
© Peter Lindbergh
(courtesy Peter Lindbergh, Paris)
→ Brève histoire de la photographie de mode

6. Melvin Sokolsky
Décembre 2014
→ Brève histoire de la photographie de mode

7. Gleb Derujinsky
Juillet 1958
Modèle Ruth Newmann
© Derujinsky
→ Diffuser la mode
→ La Mode, son évolution et son système par le prisme d'un magazine entre 1860 et aujourd'hui
→ Brève histoire de la photographie de mode

8. Hiro
Octobre 1968
→ Brève histoire de la photographie de mode

9. Miette Landrey
Robe de jour, moire antique 1866-1868
© MAD, Paris
→ La Mode, son évolution et son système par le prisme d'un magazine entre 1860 et aujourd'hui

10. *Harper's Bazaar*
Gravure
2 novembre 1867
Illustr. Héroïse Lenoir
→ Esthétiques européennes et le *Harper's Bazaar*
→ La Mode, son évolution et son système par le prisme d'un magazine entre 1860 et aujourd'hui
→ *Harper's Bazaar*, un magazine par et pour les femmes

11. Jeanne Lanvin
Dessin de collection
Gouache sur papier, robe pénombre
Printemps-été 1929
Collection Patrimoine Lanvin
Paris
→ Esthétiques européennes et le *Harper's Bazaar*
→ Modernités

12. Cartier New York
Ornement de tête
Vers 1924
Platine, or blanc, or rose, diamants,
plumes
Collection Cartier
→ Diffuser la mode
→ La Mode, son évolution et son
système par le prisme d'un
magazine entre 1860 et aujourd'hui

13. Dovima pour la couverture
du *Harper's Bazaar* de décembre
1959
© Avedon Foundation
→ Diffuser la mode
→ Modernités
→ Brève histoire de la photographie
de mode

14. Anonyme
Robe du soir de Madeleine Vionnet
Automne-hiver 1936
© MAD, Paris
→ Diffuser la mode
→ La Mode, son évolution et son
système par le prisme d'un
magazine entre 1860 et aujourd'hui
→ *Harper's Bazaar*, un magazine
par et pour les femmes

15. Réplique de la robe *Chérie*
de Christian Dior
Toile de coton, 1959
D'après le modèle du printemps-été
1947
Paris
© MAD, Paris
→ Diffuser la mode
→ La Mode, son évolution et son
système par le prisme d'un
magazine entre 1860 et aujourd'hui

16. *Harper's Bazaar*
Avril 1947
Illustr. SAM
→ Esthétiques européennes
et le *Harper's Bazaar*
→ Modernités

17. Avedon
Sunny Harnette pour *Harper's*
Bazaar
Octobre 1954
© 2015, Por Quest LLC
All rights reserved
→ Brève histoire de la photographie
de mode
→ *Harper's Bazaar*, un magazine
par et pour les femmes

18. Karl Lagerfeld pour Chloé
Robe *Bugatti*
Jersey de soie brodé par Hurel
de perles et facetté en verre
Prêt-à-porter automne-hiver 1983
Patrimoine Chloé
→ La Mode, son évolution et son
système par le prisme d'un
magazine entre 1860 et aujourd'hui
→ *Harper's Bazaar*, un magazine
par et pour les femmes

19. Hiro
Octobre 1963
→ Diffuser la mode
→ Brève histoire de la photographie
de mode
→ *Harper's Bazaar*, un magazine
par et pour les femmes

20. *Harper's Bazaar*
Couverture
Avril 2010
Modèle Demi Moore
© Mark Seliger
→ Brève histoire de la photographie
de mode
→ *Harper's Bazaar*, un magazine
par et pour les femmes

21. *Harper's Bazaar*
Couverture
Décembre 1992
Modèle Kate Moss
© Patrick Demarchelier
→ Diffuser la mode
→ Brève histoire de la photographie
de mode
→ La Mode, son évolution et son
système par le prisme d'un
magazine entre 1860 et aujourd'hui
→ *Harper's Bazaar*, un magazine
par et pour les femmes

22. Givenchy
Par Clare Waight Keller
Collection prêt-à-porter printemps-
été 2019
Robe courte en crêpe de soie
rebrodée de sequins argentés
Archives Givenchy
→ La Mode, son évolution et son
système par le prisme d'un
magazine entre 1860 et aujourd'hui

Textes et ressources

Bibliographie et sitographie

À l'occasion de chaque exposition, le travail bibliographique est mené par la Bibliothèque. Les références bibliographiques suivantes sont extraites du catalogue de l'exposition.

Autour de l'exposition

Pujalet-Plaa Eric, Le Galliard Marianne (dir.), *Harper's Bazaar, premier magazine de mode*, MAD, 2019

1867-1913

Des origines au rachat par Hearst

Blum Stella, *Victorian Fashions and Costumes from Harper's Bazaar, 1867-1898*, New York, Dover Publications Inc, 1974

Foley Tricia, *Mary L. Booth: the Story of an Extraordinary 19th-Century Woman*, Scotts Valley, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018

1914-1933

Les années Erté

Arzalluz Miren, Belloir Véronique (dir.), *Gabrielle Chanel. Manifeste de mode*, Paris, Paris-Musées, 2020

Golbin Pamela (dir.), *Madeleine Vionnet. Puriste de la mode*, Paris, Les Arts Décoratifs, 2010

Grossiord Sophie (dir.), *Jeanne Lanvin*, Paris, Paris-Musées, 2015

Tirtoff (de) Romain dit Erté, *Things I Remember. An Autobiography*, New York, Quadrangle / New York Times Book Co, 1975

Vreeland Lisa, *Diana Vreeland: The Eye Has to Travel*, New York, Abrams, 2011

1934-1957

La direction de Carmel Snow

Aletti Vince, Squiers Carol, *Avedon Fashion 1944-2000*, New York, Abrams, 2009

Esten John, Hartshorn Willis, *Man Ray. Les années Bazaar*, Paris, Éditions Adam Biro, 1989

Rowlands Penelope, *A Dash of Daring: Carmel Snow and Her Life in Fashion, Art, and Letters*, New York, Atria Books, 2008

Tourdjman Georges, Porter Allan, *Hommage à Alexey Brodovitch*, Paris, Grand Palais, Ministère de la Culture, 1982

Weill Alain, *Cassandre*, Paris, Hazan, 2018

1957-1972

Les années pop

Caujolle Christian, Klein William, *William Klein*, Arles, Actes Sud, 2008

Hiro, *Hiro Photographs*, Boston, New York, Bulfinch Press Book, 1999

Liaut Jean-Noël, *Hubert de Givenchy, entre vies et légendes*, Paris, Grasset, 2000

Trahey Jane, White Nancy, *Harper's Bazaar, 100 Years of the American Female*, New York, Random House, 1967

1972-1999

Continuité et épure

Loriot Thierry-Maxime, Lindbergh Peter, *Peter Lindbergh, a Different Vision of Photography*, Cologne, Taschen, 2016

Claire Wilcox, *Fashion at the Edge. Spectacle, Modernity and Deathliness*, New Haven, Yale University Press, 2007

1999-2019

Le XXIe siècle

Aletti Vince, *Issues: A History of Photography in Fashion Magazines*, Londres, Phaidon Press, 2019

Bailey Glenda, *Harper's Bazaar 150 years. The Greatest Moments*, New York, Abrams, 2017

Blasberg Derek, *Harper's Bazaar : The Models*, New York, Abrams, 2015

Golbin Pamela (dir.), *Fashion Icons*, Paris, Les Arts Décoratifs, 2014

Document audiovisuel

« Harper's Bazaar, premier magazine de mode » : interview de Glenda Bailey et Olivier Gabet
youtu.be/G1waGMmvwhc

Harper's Bazaar

harpersbazaar.com

Activités pour le public

Le service des Activités culturelles vous offre la possibilité de **découvrir l'exposition, guidé par un conférencier ou une conférencière en 1h30 ou en 2h** et se tient à votre disposition pour élaborer, réaliser et mettre en valeur un **projet éducatif** et/ou mettre en place un **partenariat au long cours**.

Deux temps de **rencontres sur invitation** sont proposés aux enseignants et enseignantes à chaque début d'exposition pour leur permettre de la découvrir en avant-première.

Infos pratiques

— Musée des Arts Décoratifs

107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 57 50

Horaires d'ouverture :

- du mardi au dimanche de 11h à 18h (fermeture des caisses à 17h45)
- nocturne le jeudi de 18h à 21h pour les expositions temporaires
- fermeture le lundi et certains jours fériés
- accueil des **groupes** de 10h30 à 16h en continu, et jusqu'à 19h en nocturne

— Musée Nissim de Camondo

63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 53 89 06 40

Horaires d'ouverture

- du mercredi au dimanche de 10h à 18h (fermeture des caisses à 17h45)
- fermeture le lundi et le mardi et certains jours fériés
- accueil des **groupes** de 10h à 16h en continu

— Internet et réseaux sociaux

madparis.fr
facebook.com/madparis
twitter.com/madparisfr
instagram.com/madparis

**— Service des publics, médiation
et développement culturel**

Information et réservation

Activités culturelles - public adulte
et de l'enseignement supérieur
adac@madparis.fr
+33 (0) 1 44 55 59 75 / 26

Action éducative – public jeune loisirs
et scolaire, familles
jeune@madparis.fr
+ 33 (0)1 44 55 59 75 / 25

Projets et partenariats

→ Enseignement supérieur

Marion Brasset, chargée d'activité
marion.brasset@madparis.fr
+ 33 (0)1 44 55 59 26

→ Scolaires
(maternelle > lycée, CAP, BAC PRO)

Isabelle Grassart, responsable de l'action
éducative
isabelle.grassart@madparis.fr
+33 (0)1 44 55 59 31

Emmanuelle Challier, professeure relais
Académie de Versailles / mardi
emmanuelle.challier@extmadparis.fr

Martine Troisfontaine, professeure relais
Académie de Paris / jeudi
martine.troisfontaine@extmadparis.fr