

Approche matérielle du patrimoine de mode, période contemporaine (cycle 2)

**Session de formation permanente organisée par le département des restaurateurs en
collaboration avec le musée des Arts décoratifs, Paris**

Aubervilliers, 20 octobre 2023

**Orientation bibliographique réalisée par la bibliothèque de l'Inp et par Véronique
Belloir**

Tous les documents ci-dessous peuvent être consultés à la Bibliothèque de l'INP, à l'exception de ceux précédés d'un astérisque.

Les mémoires des élèves restaurateurs et les bibliographies de l'Inp sont accessibles en ligne sur <https://mediatheque-numerique.inp.fr/>

Histoire du vêtement jusqu'à l'époque contemporaine

*ARZALLUZ Miren, BECHO Anabela, DEBO Kaat, Et al., *Fashion game changers : reinventing the 20th-century silhouette*, [exposition, Antwerp, MoMu, fashion museum province of Antwerp, March 18., 2016-August 14., 2016], Bloomsbury, Londres, 2016, 292 p.

BOUCHER François, *Histoire du costume en occident des origines à nos jours*, Paris, Flammarion, 1996, Nouvelle édition, 477 p.

BOUVEROT Danièle, « le vocabulaire de la mode », in *Histoire de la langue français sous la direction de Gérald Antoite et Robert Martin*, CNRS Edition, Paris, 2016

BRUNA Denis (dir.), *La mécanique des dessous, une histoire indiscreète de la silhouette* [exposition, Paris, Musée des arts décoratifs 4 juillet - 24 novembre 2013], Paris, Les Arts décoratifs, 2013, 271 p.

BRUNA Denis (dir.), DEMEY Chloé (dir.), *Histoire des modes et du vêtement : du Moyen âge au XXIe siècle*, Paris, Textuel, DL 2018, 503 p.

EDWARDS Lydia, *How to read a dress a guide to changing fashion from the 16th to the 20th century*, London, New York, NY, Bloomsbury Academic, 2017, 211 p.

FOGG Marnie (dir.), *Tout sur la mode : panorama des chefs-d'oeuvre et des techniques*, Flammarion, Paris, 2013, 576 p.

*GOLBIN Pamela (dir.), PUJALET-PLAA Eric, RENAUDIN Hélène, RIBERE Marie-Pierre, *Fashion forward : trois siècles de mode*, [exposition, Paris, musée des arts décoratifs, du 7 avril au 14 août 2016], Musée des arts décoratifs (Paris), Paris, 2016, 279 p.

GRAU Françoise-Marie, *Histoire du costume*, Presses Universitaires de France, Paris, 2007, 127 p.

KAMMEL Frank Matthias, PIETSCH Johannes (eds), *Structuring fashion foundation garments through*

history, (Munich, Bayerisches Nationalmuseum), Munich, Hirmer, 2019, 165 p.

LAVIER James, *Histoire de la mode et du costume* (avec un chapitre additionnel d'Amy de la Haye et Andrew Tucker), Paris, Thames & Hudson, 2003, L'univers de l'art, n°83, 303 p.

LIAGRE Serge (dir.), *Habits modes et vestiaire masculin des XVIIIe et XIXe siècles* [exposition, Toulon, Villa Rosemaine, 3 décembre 2013 - 3 juin 2014 ; Vaucluse, Château d'Ansouis, 14 juin - 14 octobre 2014], Toulon, Villa Rosemaine, 2013, 111 p.

*MÜLLER Florence, *Fashion game book : histoire de la mode du 20e siècle*, Paris, Ed. Assouline, 2008, 368 p.

ORMEN Catherine, *Comment regarder... la mode : histoire de la silhouette*, Paris, Fernand Hazan, 2009, Guide des arts, Clés et repères, 335 p.

RODEZ, Rouergue, GOUVION Colette, *Braguettes une histoire du vêtement et des moeurs*, Rodez, Rouergue, impr. 2010, 138 p.

*SAILLARD Olivier, *Histoire idéale de la mode contemporaine : les plus beaux défilés de 1971 à nos jours*, [exposition, Paris, Musée des Arts décoratifs, du 31 mars au 10 octobre 2010 et du 24 novembre 2010 au 8 mai 2011], Paris, éditions textuel, avril 2009, 448 p.

*SCHEIPS Charlie, *American fashion : council of fashion designers of America*, Assouline Publishing, New-York, 2007, 319 p.

TAKEDA Sharon Sadako, SPILKER Kaye Durland, et al., *Fashioning fashion european dress in detail, 1700-1915* [exhibition, Los Angeles County Museum of Art, October 2, 2010 - March 6, 2011], Los Angeles, DelMonico Books, cop. 2010, 223 p.

TILKE Max, *Le Costume, coupes et formes*, Paris, A. Morancé, [1967], 47 p.

VIGARELLO Georges, *La silhouette, du XVIIIe siècle à nos jours : naissance d'un défi*, Paris, Seuil, 2012, 157 p.

« Textile history and the military » No special, *Textile History*, Vol. 41, n° 1 suppl., Mai 2010, 226 p.

ZIMMERMAN Hanna, « Children's clothes from the 16th century », *Archaeological textiles newsletter*, Printemps 2003 n° 36, p. 2-8

Dictionnaires et encyclopédies

ALGOUD Henri, *Grammaire des arts de la soie*, Jean Schemi, Paris, 1912, 169 p.

*BAUM Maggy, BOYELDIEU Chantal, *Dictionnaire encyclopédique des textiles*, Eyrolles, Paris, 2018

*BEZON Jean, *Dictionnaire général des tissus anciens et modernes*, impr. de Th. Lépagnez, Lyon, 1859-1863

DILLMONT Thérèse (De), *Encyclopédie des ouvrages de dames*, Impr. de la Société anonyme Dollfus-Mieg et Cie. Th. de Dillmont, Mulhouse, 1924, 828 p.

*FALCOT Pierre, *Traité encyclopédique et méthodique de la fabrication des tissus*, Elbeuf (ed.), Mulhouse, 1852, 754 p.

*GANTILLON Christophe-Élie, *Traité complet sur la fabrication des étoffes de soie*, Lacroix et Baudry, Paris, 1859, 280 p.

HARDOUIN-FUGIER Élisabeth, BERTHOD Bernard, CHAVENT-FUSARO Martine, Et al., *Les étoffes : dictionnaire historique*, l'Amateur éditions, Paris, 1994, 419 p.

*INSTITUT TEXTILE DE FRANCE, *Les microfibres : offre mondiale, transformation en tissu et tricot, ennoblissement*, Institut textile de France, 1994

*LAMI Eugène-Oscar, *Dictionnaire encyclopédique et biographique de l'industrie et des arts industriels*, Librairie Des Dictionnaires, Paris, 1883, 200 p.

*LARIVIERE R, JACOBS F., *Manuels-Roret. Nouveau manuel complet de tissage mécanique contenant l'étude des divers textiles, préparations diverses du tissage, description, montage, et réglage des métiers à tisser, le conditionnement et l'analyse d'un tissu*, Encyclopédie Roret/L. Mulo, Paris, 1913

*LECOINTRE H. J, *Les Étoffes nouveautés : journal de la nouveauté dans tous les genres de tissus et étoffes*, Roubaix, 1906

*MAGNIEN ET DEU, *Dictionnaire des productions de la nature et de l'art qui font l'objet du commerce de la France, soit avec l'étranger, soit avec ses colonies et des droits auxquels elles sont imposées*, A. Bailleul, Paris, 1809

SAVARY DES BRUSLONS Jacques, *Dictionnaire universel de commerce, contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde... Ouvrage posthume du Sr Jacques Savary Des Bruslons... continué... et donné au public, chez les Jansons, à Waesberge, Amsterdam, 1726-1732*

TOUSTAIN Félix, *Manuels-Roret, Nouveau Manuel contenant : la connaissance des Matières textiles, le classement des Tissus, le classement, la nomenclature, la composition et l'analyse des Armures, le lattage des Couleurs, les principes généraux et appliqués des Esquisses, le montage, l'ourdissage, la Constitution des Tissus, la lecture des Dessins, l'analyse des Tissus, le principe du tissage, ainsi que la construction, la mise en mouvement et la manutention des machines, etc.* Ed. A la librairie encyclopédique Roret, Paris, 1858

VALANSOT Odile, GUELTON Marie-Hélène, *Vocabulaire technique*, Centre international d'étude des textiles anciens, Lyon, 2020

WEIDMANN Daniel, *Guide pratique des textiles - Tissés, tricotés, techniques*, Dunod, 2020

Consommation, usages & métiers

ALCAN Michel, *Études sur les arts textiles à l'exposition universelle de 1867, comprenant les perfectionnements récents apportés à la filature, au retordage, etc....*, Paris, 1868

BENDALL Sarah A., « Women's dress and the demise of the tailoring monopoly farthingale-makers, body-makers and the changing textile marketplace of seventeenth century London », *Textile History*, 2021, Vol. 52, n°1-2, p. 23-55

BRISSE Léon, *Album de l'exposition universelle dédié à S. A. I. le prince Napoléon*, bureaux de l'Abeille impériale, Paris, 1856-1859

BURMAN Barbara, Fennetaux Ariane, *The pocket a hidden history of women's lives, 1660-1900*, New Haven [etc.], Yale University Press, 2019, 263 p.

GARSAULT M. de, *L'art du tailleur, contenant le tailleur d'habits d'hommes, les culottes de peau, le tailleur de corps de femmes et enfants, la couturière, et la marchande de mode*, Valladolid, Editorial Maxtor, 2012, 60 p. [Facsimilé de : Paris, Chez Saillant & Nyon / Desaint, 1769]

[En ligne] [Art du tailleur : contenant le tailleur d'habits d'hommes, les culottes de peau, le tailleur de corps de femmes & enfants, la couturière & la marchande de modes / par M. de Garsault | Gallica \(bnf.fr\)](#) (Consulté le 13 octobre 2022)

* MORONI Giovanni Battista, *Il Cavaliere in nero. L'immagine del gentiluomo nel Cinquecento*, [exposition] Milano, Museo Poldi Pezzoli, 2 octobre 2005 – 15 gennaio 2006, catalogue sous la direction d'Annalisa Zanni et Andrea DI LORENZO, Milano, Skira editore / Museo Poldi Pezzoli, 2005, 172 p.

SAINT AUBIN Charles Germain de, « l'art du brodeur » in *Descriptions des Arts et Métiers- 2 Les arts de l'habillement faites ou approuvées par MM. de L'Académie des sciences*, Genève, Slatkine reprint, 1984.

[Texte repris dans *Art of the embroiderer*, Los Angeles, Cal., Los Angeles county museum of art Boston, Mass. London, Godine, 1983, 192 p.]
[En ligne] [L'art du brodeur, par M. de Saint-Aubin | Gallica \(bnf.fr\)](#) (consulté le 13 octobre 2022)

Textiles & matériaux

ANQUETIL Jacques, *La soie en Occident*, Paris, Flammarion, 1995, 200 p.

BRACHMANN Christoph, *Arrayed in splendour art, fashion and textiles in Medieval and Early Modern Europe*, Turnhout, Brepols, 2019, 264 p. (Bettie Allison Rand lectures in Art history)

Le coton et la mode 1000 ans d'aventures [exposition], Musée Galliera, musée de la mode de la Ville de Paris, 10 novembre 2000-11 mars 2001, [commissariat général Catherine Join-Diéterle, Pascale Gorguet Ballesteros], Paris, Somogy éditions d'art, Paris musées, DL 2000, 205 p.

FAUQUE Claude, *La broderie splendeurs, mystères et rituels d'un art universel*, Genève, Aubanel, impr. 2007, 205 p.

LEVEY Santina. M., *Lace : A history*, London, Victoria & Albert Museum /W. S. Maney & Son Ltd, 1983, 140 p

MAGNE Henri-Marcel, *Décor du tissu : soieries, broderies, tapisseries, tapis : l'art appliqué aux métiers* [En ligne], Paris, H. Laurens, 1933
<<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324074186>>(consulté le 13 octobre 2022)

[En dépit de son ancienneté, ouvrage très complet qui aborde les matériaux, les teintures, les techniques de tissage et les procédés de décor par tissage, impression, broderie etc. pour une approche claire et accessible des techniques textiles.]

MARSH Gail, *18th century embroidery techniques*, Lewes, Guild of master craftsman publications, 2012, 192 p.

ORSI LANIDNI Roberta, *The Velvets in the collection of the costume gallery in Florence = I velluti nella collezione della Galleria del costume di Firenze*, S.I. [Mauro Pagliai Riggisberg, Abegg-Stiftung], 2017, 325 p.

I Tessili antichi e il loro uso testimonianze sui centri di produzione in Italia, lessici, ricerca documentaria e metodologica, Convegno internazionale di studi sui tessili antichi di CISST, Torino, 1984, Torino, CISST, 1986, 316 p.

Touches d'exotisme, XIVE-XXe siècles [exposition, Paris], musée de la Mode et du textile, [24 janvier 1998-fin mai 1999], Paris, Union centrale des arts décoratifs, Musée de la mode et du textile, DL 1998 ; Paris, Impr. de l'Indre, 223 p.

Techniques de coupe & construction

ARNOLD Janet, *Patterns of fashion 2 Englishwomen's dresses and their construction, c. 1860-1940*, [London ?], Macmillan/QSM, 1984, cop. 1972, 88 p.

ARNOLD Janet, *Patterns of fashion 4 Cut and construction of linen shirts, smocks, neckwear, headwear, etc*, London, Macmillan, 2008, 128 p.

ARNOLD Janet, TIRAMANI Jenny, Costigliolo Luca, *Patterns of fashion 5, London, The historical school of dress*, 2018, 160 p.

LYNN Eleri, *Underwear fashion in detail*, London, V&A Publ., 2010, 224 p.

SALEN Jill, *Corsets, historical patterns and techniques*, Hollywood, Cal., Costume and Fashion Press, 2008, 128 p.

WAUGH Norah, *The cut of men's clothes 1600 – 1900*, London New York, Routledge, Taylor & Francis group, 2015, 160 p.

Grands couturiers contemporains

*COHEN-SOLAL Annie, SEYMOUR Stéphanie, ALAÏA Azzedine, *Alaïa : Azzedine Alaïa au XXIe siècle*, [exposition, Groningue, Groninger museum, 11 décembre 2011-6 mai 2012], Groningue, Groninger museum, BAI publishers, 2001, 197 p.

*DE POTTER Peter (dir.), SIMONS Raf (dir.), FRISA Maria-Luisa (ed.), *Raf Simons redux*, Fondazione Pitti discovery (ed), Florence, 2005, 224 p.

*FRASER Nathalie, LERET Vincent, SAVIGNON Jérôme, *Dior, la passion créatrice*, [exposition, Sarran, musée du Président Jacques Chirac, 1er février-15 avril 2010], Artlys, Versailles, 2010, 97 p.

*GOLDENBERG Dana (dir.), GALINDO Michelle (dir.), FARAMEH Patrice (ed.), *Young fashion : designers Americas*, ed. Daab, Cologne, Londres, New-York, 2007, 379 p.

*POLHEMUS Ted, *Diesel : world wide wear*, Thames and Hudson, Londres, 1998, 64 p.

*ROCK Michaël, *Prada*, Prada (ed.), Milan, 2009, 707 p.

*SAILLARD Olivier, *Alaïa* [exposition, Paris, Palais Galliera, du 28 septembre 2013 au 26 janvier 2014], Paris-musées (ed.), Paris, 2013, 201 p.

*SAILLARD Olivier (dir.), *Les Trésors d'Azzedine Alaïa*, Catalogue d'exposition Palais Galliera, Paris Musées, Paris, 2023, 192 p.

Le tailleur pour femme : le travail de Balenciaga

*ARIZZOLI-CLEMENTEL Pierre, ARZALLUZ Miren, CERILLO RUBIO Lourdes, Et al., *Balenciaga*, Fundacion Cristobal Balenciaga, San Sebastian, 2011, 429 p.

*ARZALLUZ Miren, *Cristóbal Balenciaga: La forge du Maître (1895-1936)*, Editorial Nerea, S.A., 2e édition, 2010

*BELLOIR Véronique, SAILLARD Olivier, LOPEZ DE HIERRO HELENA, Et al., *Balenciaga, l'oeuvre au noir*, Paris Musées / Palais Galliera, Paris, 2017, 220 p.

*GOLBIN Pamela, *Balenciaga Paris*, [exposition, Paris, Arts décoratifs, Musée de la mode et du textile, du 6 juillet 2006 au 28 janvier 2007], Thames & Hudson, Londres, 2006, 216 p.

*JOUVE Marie-André, *Balenciaga*, *Mémoire de la mode*, Editions Assouline, Paris, 1997, 79 p.

*JOUVE Marie-Andrée, DEMOMEX Jacqueline, *Balenciaga*, Editions Du Rergard, 2023

*SAILLARD Olivier (dir.), *Cristóbal Balenciaga : collectionneur de modes*, [exposition, Paris, Docks - Cité de la mode et du design, 13 avril - 7 octobre 2012], Paris Musées, Paris, 2013, 94 p.

Le tailleur pour femme : le travail de Chanel

*ARZALLUZ Miren (dir.), BELLOIR Véronique (dir.), *Gabrielle Chanel, Manifeste de mode*, Paris Musées/ Palais Galliera, Paris, 2020, 303 p.

*BAUDOT François, *Chanel, Mémoire de la mode*, Editions Assouline, Paris, 1996, 79 p.

*CULLEN Oriole, BURKS Connie, *Gabrielle Chanel*, [Exposition - Londres, Victoria and Albert museum-2023-2024], V&A Publishing, Londres, 2023, 287 p.

*LA HAYE Amy, SHELLEY Tobin, *Chanel : the couturiere at work*, V&A Publishing, Londres, 1994, 136 p.

Presse et Périodiques

Bulletin des soies et des soieries de Lyon : revue hebdomadaire lyonnaise, Éditeur : [s.n.], Lyon, 1877-1981

Modes (Les), mensuel, Manzi, Joyant & Cie, 1901-1937

Art et la mode (L'), 1880-1972

Officiel de la couture (L'), mensuel, depuis 1921

Femina, mensuel, 1904-1954, mensuel Hachette, Paris

Vogue, Condé Nast, mensuel, depuis 1920

Journal (Le) du textile, hebdomadaire, 1964-2022