

« La Haute Couture entre les deux guerres »

**L'impact économique et social de la Haute
Couture pendant l'entre deux guerres.**

Travaux Personnels Encadrés
Ecole Bilingue de Boston
Année 2004-2005

Disciplines : Histoire et Science Economique et Social

Table de matieres

Introduction: Quel est l'impact économique et social de la haute couture pendant l'entre deux guerre ?	4
--	---

I. L'impacte de la haute couture dans la tradition et sa diffusion rapide 5

A) La tradition et les origines 5

1) Le début	5
2) La création.....	5
3) Paul Poiret et sa révolution	7

B) Le renouvellement et la diffusion..... 8

1) Le changement.....	8
2) Des innovations avec Madeleine Vionnet	8
3) Coco Chanel révolutionne la haute couture	9
4) une diffusion rapide	10

II) D'une pensée traditionnelle au féminisme 11

A) Une mode ancienne d'avant guerre 11

1) La Fin d'une ere.....	11
2) Un monde indifferent	11

B) Un phenomene feminin 12

1)L'avant garde feministe	12
2) Une influence etendue	12
3) A la recherche d'inspiration	13

III. l'impact économique de la haute couture sur l'économie durant l'entre-deux guerres..... 14

A) Un secteur en crise qui recherche des solutions..... 14

1) Série de crises et problèmes	14
2) De nouveaux progrès techniques.....	15
3) De nouveaux types de travailleurs	18

4) Des solutions pour trouver plus de clientèle.....	20
B. Un secteur économique a part	21
1) Description de ce secteur.....	21
2) Un exemple d'entreprise de haute couture florissante : Chanel hier et aujourd'hui.....	22
Conclusion: Quel est l'impact économique et social de la haute couture pendant l'entre deux guerres ?	25

Introduction: Quel est l'impact économique et social de la haute couture pendant l'entre deux guerre ?

Selon la pyramide de Henderson¹ disciple de Maslow², l'individu au cours de sa socialisation exprime à travers ses vêtements son milieu social, sa culture. La mode est par définition la représentation des goûts partagés par plusieurs individus et peut être considérée comme phénomène et culturel et indicateur important, qui a toujours été regardé comme superficielle, légère et trop féminisée.

La mode va prendre une place croissante dans la culture élitiste et l'économie après la première guerre mondiale. Cette guerre mondiale a trouble les esprits des sociétés occidentales. La mode est présente à toutes les époques mais c'est durant l'entre deux guerres que la haute couture qui regroupe l'ensemble des couturiers de luxe et de haut de gamme va créer des bouleversements internes dans l'organisation de la société et dans le domaine économique. La haute couture n'a pas été seulement diffusée aux milieux aisés car grâce au modèle saisonnier que les couturiers fabriquaient pour la consommation de masse distribuée à la classe moyenne. Ce que nous allons essayer de démontrer est de déterminer l'impact économique et social qu'a exercé la haute couture durant l'entre deux guerres dans le monde occidental (on entend par monde occidental l'Europe et les États-Unis).

Tout d'abord nous étudierons comment la haute couture s'est formée, renouvelée et diffusée. Nous étudierons ensuite l'impact sociologique qu'elle a eu sur la société ainsi que les phénomènes engendrés. Finalement nous dévoilerons l'impact économique de la haute couture et les mutations qu'elle a dû entreprendre.

---

¹Virginie Handerson est une infirmière influence par Maslow durant le 19eme siècle

² (1916-1972) Maslow un des principaux représentants du mouvement de l'actualisation

I. L'impacte de la haute couture dans la tradition et sa diffusion rapide

A) La tradition et les origines

1) Le début

L'origine de la haute couture remonte à Charles Frederik Worth qui a crée en 1858 la première maison de haute couture à Paris. Worth était un Couturier d'origine britannique. Sa maison de couture avait une réputation mondiale et il est le premier à avoir utilisé des mannequins vivants pour ses présentations. C'étaient des jeunes filles appelées des "sosies".

En présentant, à chaque saison un défilé de ses collections, Worth a établi des règles spécifiques pour devenir une maison de couture qui sont toujours valables mais un peu modifiées de nos jours. Ces règles consistent à présenter une collection à chaque saison à Paris, pouvoir employer au moins 15 personnes dans son atelier, et présenter a la presse une collection d'au moins 35 passages composés de modèles de jour et de nuit. Le but est d'inciter les femmes à porter des robes de haute couture pour des soirées élégantes mais aussi pour leur vie quotidienne. L'objectif de Worth est de vendre ses créations.

Le couturier commence à faire des robes pour sa femme mais quand il s'installe à Paris il crée des robes de bal pour les aristocrates parisiennes.

L'époque dans laquelle Worth décida de fonder sa maison de couture était très favorable. Le Second empire (1852-1870) de Napoléon III apparaît être une période où s'amuser devint une affaire très importante. Les ballets les opéras les réceptions impériales et les dîners « de gala » ont lieu de plus en plus souvent. C'est surtout pour cette raison que des femmes importantes commencent à s'intéresser au couturier et ses créations. La princesse de Metternich et l'impératrice Eugénie par exemple, deux femmes riches et puissantes de la société parisienne font de Worth leur couturier personnel.

2) La création

Les couturiers sont des hommes a l'époque, mais ils habillent des femmes. Ces femmes de l'aristocratie n'ayant pas le choix doivent acheter ce que les créateurs leur imposent. Elles acceptent l'influence de ces hommes qui décident selon leur goût et leur inspiration la façon de s'habiller. Avant Worth les hommes ne pensaient pas à devenir des couturiers. Ce métier était réserve pour des femmes qui cherchaient à atteindre une certaine position sociale en pratiquant cette activité. Les hommes créent avec un but lucratif. La couture s'appelle maintenant Haute Couture.

Les aristocrates, avant habillées par des femmes, ne sont pas prêtes à décider par elles mêmes ce qu'elles veulent porter et subissent la création de ces hommes qui jouent un rôle très important dans ces mutations du domaine de la mode. La Haute couture est maintenant une question non pas sociale mais surtout économique.

Il existe toujours une grande différence entre les classes sociales marquée par les habits portés, mais le fait que la haute couture a maintenant un aspect plus économique les créations sont plus facilement accessibles. Une démocratisation de la mode commence à cette époque et continuera à se développer pendant l'époque de l'entre deux guerres.

A cette époque, le fait que la haute couture soit réservée aux femmes des classes privilégiées accentua les inégalités sociales. Les robes étaient très chères et elles étaient commandées par une cliente au couturier directement. Les couturiers n'étaient pas nombreux et il y avait une sorte de monopole de la haute couture. Quelques uns, comme Worth par exemple, savaient qu'ils avaient tout pouvoir sur la création d'habits pour les femmes de haute société. Les femmes portent ce que Worth approuve parce que c'est la mode. Les créations de Worth sont considérées uniques. Le créateur et sa maison de Couture ont un succès impressionnant parmi l'aristocratie de l'époque.

La création des modèles se passait, et se passe toujours dans l'atelier de la maison. La première étape à suivre est le dessin du modèle. Le couturier réalise différents croquis ou ébauches qui sont transmis à l'atelier qui les utilise pour créer le modèle en toile de coton. Sur cette toile de coton seront tracées des lignes pour définir la construction du vêtement. Le vrai vêtement est construit avec beaucoup de soin par le couturier, chaque essayage sur le mannequin ou sur la cliente peut tout changer parce que la robe doit tomber « juste ». Tout est dans la technique : l'envers doit être aussi beau que l'endroit.

Cette création est toujours aussi méticuleuse aujourd'hui et suit toujours les mêmes étapes et « règles » de création. La création de modèles au début était très limitée. Les femmes n'avaient pas vraiment le choix entre beaucoup d'habits puisque le nombre de créateurs à l'époque était très limité.

Ce manque de variété additionné à une certaine soumission de la part des femmes donnait aux couturiers un certain pouvoir sur la « mode » de l'époque. Même si les habits n'étaient pas confortables et étaient parfois « nuisants » à la santé des femmes, comme par exemple le corset, les femmes de l'époque acceptaient ce que les couturiers créaient pour elles.

La Haute couture influençait les femmes de haute classe sociale. C'était quelque chose de nouveau pour elles et elles n'avaient pas une opinion très critique envers les habits qu'elles portaient.

Les femmes devaient être sauvées de cette soumission.

Et encore une fois, ce fut un homme qui prit parti et commença une révolution de la mode pour libérer les femmes du corset.

3) Paul Poiret et sa révolution

Une révolution s'opère lorsque le grand couturier **Paul Poiret** libère la femme du corset. Il essaye de rénover la silhouette de la femme avec une simplification de ses vêtements.

Après une formation chez Jacques Doucet puis dans la traditionnelle maison Worth, en 1903, à 24 ans il ouvre sa propre maison de couture.

Des 1906, il lance une ligne en s'inspirant de la mode du Directoire¹, des robes avec la taille très haute, remontant jusqu'au bas de la poitrine. Mais aussi il monte ces robes sur des hautes ceintures renforcées par des baleines, ce qui rend l'usage du corset inutile.

Comme Worth, Poiret s'inspire du physique de sa femme pour ces modèles. Ainsi il change la mode en utilisant le corps et la personnalité de sa femme en tant que femme idéale.

Avec la vague de l'exotisme, Paul Poiret dévoile le «look» oriental, qui tient en compte l'expression de la flamboyance et du luxe dans la robe. (Turban, tunique en perle...)

Cependant, lui qui avait libéré les femmes d'une imposition artificielle (les corsets) en présente des autres, comme les "hobble skirts" un vêtement tellement étroit que marcher avec était presque impossible.

Paul Poiret annonce un changement dans la haute couture traditionnelle qui va inspirer d'autres créateurs et rendre la mode vestimentaire accessible à tous.

Au début du 20ème siècle, l'exotisme joue un rôle majeur dans la création occidentale, inspirant des artistes de premier plan comme Paul Poiret qui dès 1903 crée un manteau kimono à la coupe droite qui rompt avec la silhouette corsetée et baleinée de la Belle Époque.

Il puise son inspiration dans sources les plus diverses de l'exotisme jusqu'en 1925 : kimono japonais, burnous et djellaba nord-africains, manteau d'Asie centrale, mais aussi broderies et galons folkloriques européens.

Mais Worth et Patou ne sont pas les seuls hommes à avoir une grande influence dans la Haute couture. Après la [Première](#) Guerre Mondiale un autre couturier impose ses créations et renouvelle encore une fois la haute couture.

---

¹ La mode du directoire

B) Le renouvellement et la diffusion

1) Le changement

Beaucoup de nouvelles maisons de Haute couture sont fondées pendant la période d'entre deux guerres, une de ces maisons et celle de **Jean Patou**.

Celle-ci avait comme particularité la création d'habits de sports.

Jean Patou était le couturier de la joueuse de tennis Suzanne Lenglen. Elle mettait des petites jupes simples et des hauts qui ressemblaient à des tuniques.

Ceci créa une révolution dans le domaine des sports qui fut renouvelé par Jean Patou.

On verra que d'autres domaines comme les différentes formes d'architecture (cinéma, théâtre...) sont touchés par la Haute couture pendant cette période.

Ce couturier pensait que les jupes très courtes qui étaient à la mode à l'époque n'étaient pas « Haute Couture » et c'est pour cette raison qu'il fit une sorte de retour en arrière. Il commence à créer des jupes longues et des habits très « spécialisés ». Il crée par exemple des robes pour dîner essentiellement.

Ceci n'est qu'un exemple de la transformation totale de la Haute Couture pendant la période d'entre deux guerres. Les couturiers ayant libéré la femme tantôt dans la façon de s'habiller tantôt dans la façon de penser doivent maintenant innover.

Ces femmes de l'époque d'entre deux guerres ont une vision différente de la vie et ceci a sûrement été influencé par le changement de la façon de s'habiller. S'habiller c'est montrer aux autres physiquement ce qu'on est mentalement.

Des femmes dans cette époque ont commencé à créer elles aussi.

La Haute Couture rompt avec la tradition puisque ses couturiers le font.

Les femmes sont aidées par ces créateurs à penser d'une façon différente et commencent à devenir indépendantes.

2) Des innovations avec Madeleine Vionnet

La couturière **Madeleine Vionnet** commence à innover.

Elle fonde sa maison de haute couture avant la première guerre mondiale à Paris mais est obligée de fermer comme Chanel.

Elle invente une façon nouvelle pour couper les jupes : le bias cut.

Sa maison de haute couture représentait la femme qu'était Madeleine Vionnet. Pour cette raison elle dura autant que sa vie.

Cette couturière créait pour elle même, ses créations étaient pleines de sentiments et de personnalité. Elle créait sur les corps de ses mannequins et non pas sur du papier.

Elle avait le « feeling » et pouvait couper et dessiner bien mieux que tous les couturiers de son époque et par sa façon de couper les jupes elle devint célèbre.

Les femmes qui achetaient chez Madeleine Vionnet devaient être contentes avec la forme de leurs corps. Ces créations ne cachaient rien et elles étaient simples sans déguisements pour le corps et sans tromperies.

Le corps de la femme était montré naturellement, ce qui était une forme de libération mais aussi une façon pour inciter les femmes à s'aimer. À être contentes avec leurs formes et leur corps et ainsi être capables de mettre des vêtements qui ne cachaient rien.

Madeleine Vionnet liait son travail à sa vie. Ses créations étaient très personnelles et elle avait, comme dans l'aristocratie des temps d'avant, une clientèle limitée. Elle était contre la « contre façon » et le fait d'habiller des femmes qu'elle n'allait voir jamais était contre ses idées.

La haute couture par Vionnet était donc très inaccessible. La distance dont on avait déjà parlé avant, entre les classes sociales est encore présente au XXème siècle mais au moins les femmes créent pour elles mêmes.

La Haute couture qui devient plus personnelle est maintenant créée par des femmes.

Une autre femme va révolutionner le domaine de la haute couture avec sa façon de créer, sa façon de penser, de s'inspirer et par tout ce qu'elle fait dans sa vie.

3) Coco Chanel révolutionne la haute couture

Coco Chanel fut une des couturiers les plus importantes de l'époque d'entre deux guerres.

Son but comme couturière fut de renouveler et moderniser le vêtement féminin.

Elle voulait introduire un aspect « garçon » à la haute couture.

Chanel s'inspire de son enfance et de ses amies, de ce qu'elle voit dans la rue pour créer. Elle trouve que la mode doit être accessible à tout le monde

« Il n'y a pas de mode si elle ne descend pas dans la rue. » Dit-elle.

C'est une couturière qui comme Vionnet crée en suivant ses sentiments son caractère et ce qu'elle observe. De plus elle veut que tout le monde ait accès à ce qu'elle fait, elle crée pour tout le monde

La haute couture a maintenant des nouvelles sources d'inspiration et se base surtout sur des individus et leurs pensées.

Les créations de Gabrielle Chanel vont toucher de la même façon le domaine artistique puisqu'elle fréquente des artistes peintres et écrivains de son époque.

Sa maison domine le domaine de la mode pendant la période d'entre deux guerres. La femme de cette période s'habille donc avec des robes confortables "fraîches" et spontanées comme leur

créatrice.

On verra dans la deuxième partie que la haute couture va être révolutionnée par coco Chanel qui va la démocratiser.

La haute couture se répand dans les pays d'Europe.

4) une diffusion rapide

Des couturiers étrangers arrivent à Paris pendant l'époque d'entre deux guerres. Par exemple **Edward Molyneux** un britannique qui crée des habits pour des femmes discrètes et élégantes. Il crée des habits inspirés des femmes anglaises. Il était un classiciste mais il aimait aussi le look oriental et créait aussi des habits en s'inspirant de la belle époque.

On remarque que les créateurs pendant cette époque d'après guerre ont un esprit de variété.

Un autre exemple est la couturière italienne **Elsa Schiaparelli** qui par ses créations captiva le domaine du cinéma.

Elle n'avait pas peur de choquer les gens avec ses créations. Elle inventa l'effet "trompe l'oeil" qui a été très critiqué à l'époque par quelques créateurs qui considéraient que l'italienne n'était pas une vraie couturière.

D'une façon ou d'une autre Schiaparelli était en avance dans son époque puisqu'elle servit d'exemple à des couturiers 25 ans après comme par exemple

On commence à voir une libération de la femme et de la couture avec Chanel et Elsa Schiaparelli.

Le fait que des couturiers étrangers avec de nouvelles idées arrivent à Paris a un effet très positif sur la Haute couture. Ils apportent avec eux des nouveautés et des innovations. Il y a une internationalisation des idées et donc une évolution dans la pensée de la société de l'époque et notamment des femmes.

On verra dans la partie suivante l'évolution de la pensée de la femme pendant l'époque d'entre deux guerres.

II) D'une pensée traditionnelle au féminisme

La façon de s'habiller est un moyen pour l'individu de montrer son statut social et sa place dans la société. La manière de s'habiller est une part du capital culturel que les structures sociales nous leguent, une part de ce qu'appelle Pierre Bourdieu "l'habitus". Dans *La distinction*, ce même sociologue montre que nos choix et nos goûts esthétiques révèlent (consciemment ou inconsciemment) notre statut social mais également nos aspirations et prétentions. Cette aspiration à une reconnaissance de la part de la société à toutes les époques se traduit à travers des modes ou la haute couture. La Haute couture est ainsi un indicateur des différents mœurs à différentes époques.

A) Une mode ancienne d'avant guerre

1) La Fin d'une ère

La première guerre mondiale a bouleversé les sociétés occidentales. Les derniers empires européens tombent et de nouvelles nations font surface. Une multitude d'idées surgissent pour essayer d'éviter une autre grande guerre et oublier la première. La guerre a détruit des ordres sociaux trop anciens comme l'aristocratie qui va perdre ses privilèges ainsi qu'une part de son influence.

Mais l'aristocratie sait faire valoir son mode de vie extravagant synonyme de grandeur, de noblesse d'esprit et qui reflète ses valeurs. Vivant de ce héritage la noblesse continue à être admirée par la haute bourgeoisie qui essaie de s'en rapprocher(1*). Très vite la haute bourgeoisie, grâce à ces fortunes, arrive à se mêler à l'aristocratie.

2) Un monde indifférent

Mais si le monde occidental est bouleversé par les événements, la haute couture reste la même. Les couturiers de la haute couture ne suivent pas l'évolution et gardent un style d'avant guerre (vêtements spécialement faits pour l'aristocratie) : corsets serrés à la taille. La haute couture reste un monde à part pour les aristocrates et l'élite. Elle reste entre les mains de couturiers quoi que certains commencent à engager des femmes couturières dans le design. Il est très difficile de faire une carrière dans la haute couture. Les maisons de fin du XIXème siècle et début XXème siècle ferment leur cercle pour garder une main mise sur la société et la haute couture. Le design commence quand

même à changer, les longues robes sont supprimées. Malgré de petits changements à la fin des années 1910, la haute couture va souffrir des changements profonds.

B) Un phénomène féminin

1) L'avant-garde féministe

Pendant la première guerre mondiale, les femmes ont souvent remplacé les hommes au travail. Ayant goûté à cette activité, la femme continue à développer l'idée qu'elle est l'égal de l'homme. Des féministes, aux USA ou en Angleterre, persistent dans la lutte pour obtenir les mêmes droits que les hommes (comme le droit de vote). Justement c'est à l'aube des années folles(*) que se produit ce phénomène. C'est alors que certains couturiers vont refléter ce mouvement de la libération de la femme dans la haute couture et changer les mentalités de la société occidentale. C'est alors qu'on retrouve des couturières, qui vont totalement changer la façon de s'habiller. Paul Poiret(2), ou encore Lucille(3) inventent le soutien-gorge(4) pour remplacer les corsets. D'autres comme Coco Chanel (1) vont créer une mode plus fonctionnelle et qui montre davantage certaines parties du corps, comme des jupes jusqu'aux genoux, et des manches courtes. Un costume qui caractérise beaucoup les années folles est l'habit à la garçonne(4) ou "flapper". Pendant un certain temps, ce costume très populaire dans les classes sociales moyennes et hautes, effacera les différences entre les deux. Il marquera cependant une séparation avec les plus pauvres. Le "flapper" est très vite devenu un emblème pour les femmes dans la société. Cette habit symbolisait tous les styles modernes et d'ailleurs nous a laissé cette image de la femme des années folles, avec ces cheveux courts, fumant une cigarette et dansant dans les soirées de Jazz. Mais les femmes cherchent aussi une manière de garder leur jeunesse et leur beauté. Non-seulement elles utiliseront du maquillage, mais les couturiers auront l'idée de créer des "flappers" qui auront une poitrine plate comme celle des jeunes filles de 15 ans.

2) Une influence étendue

La haute couture va chercher à étendre sa nouvelle influence. Comme auparavant la haute couture se tourne vers des moyens de diffusion rapide qui utilisent les images. Des créateurs comme Chanel se tournent vers Hollywood pour répandre leur création. Car à Hollywood une "compétition" entre les actrices a existé depuis la création du cinéma. En effet, cette "compétition" se concentre surtout sur le look. Les actrices vont commander les habits les plus beaux et surtout provocateurs (5). Encore une fois Chanel saura apporter les costumes et designs recherchés par les stars. La haute couture visera et fera développer les premiers magazines féminins (6). Le couturier pourra toucher une

plus laarge population car le prix de ces magazines sont peque aussi bas que ceux des journaux (7). Les femmes vont enfin pouvoir admirer les habits de la haute couture et voirent leur actrices favoites les porter. Mais les couturiers ont besoin de rester originaux pour rester dans la concurrence.

3) A la recherche d'inspiration

Pour pouvoir continuer a avoir un impact sur une societe qui change de plus en plus vite, les crouturiers doivent trouver de nombreuses sources d'inspiration. A l'epoque beaucoup de mouvements artistiques font leur appariton. Ils puiseront dans les cultures exotiques comme en oceanie ou en afrique. D'autres se tournent vers l'orient. D'ailleurs la "hobble" robe est une inspiration de la geaisha du japon. Non-seulement ils utilisent l'ancien pour faire le moderne mais ils s'inpirent aussi sur les progres de la science. Le mouvement dominant qui emerge est l'art DECOS.

(1*): Ce phenomene date depuis le Moyen Age où la haute bourgeoisie "achetait" des titres de noblesse et essayait de devenir et copier l'aristocratie.

(*):Periode de l'histoire entre 1920 et 1929, appele ainsi par les historiens, car pour oublie les horreurs de la guerre, les gens s'adonne au luxe et au divertissement

(1): Gabriel Coco Chanel, c'est la couturiere qui a le plus marque les annes folles. Elle a su prendre des vieux modeles d'avant guerre pour les "modernise" et les rendres exotiques.

(2): Paul Poiret a travailler a la Maison de Worth et Doucet, puis a commence ss propre maison de haute couture en 1903. Il reprendra des themes orientaux pour ses costumes.

(3): Lady Duff-Gordon est son vrai nom, Lucilles est plutot le nom de sa maison de haute couture. Cette femme de la haute societe, crea ca propre maison pendant le mopuvement feministe Edwardian(a) au Royaume-Uni

(a): Epoque où au Royaume-Uni, les femmes de la moyenne et haute societe, se mettent a avoir leur propre negoce.

(4): Pendant la premiere guerre mondial, les habits des femmes devinrent plus masculin car elles devaient adapte les uniformes de travail (appartenant aux hommes) dans les usines.

(5): Les actrices les plus admirer par les femmes a l'epoque sont celles qui savent se faire parler d'elle.

(6): Certains magazines sont deja apparu pour raconter la vie de la jet-set de hollywood, mais avec une forte demande des maisons de haute couture elle commencera a connaitre un essor

III. l'impact économique de la haute couture sur l'économie durant l'entre-deux guerres.

A) Un secteur en crise qui recherche des solutions.

L'économie de l'entre deux guerres a été bouleversée par une grave crise économique en 1929 qui a commencé aux Etats-Unis. Tous les secteurs ont été touchés par cette crise et notamment les entreprises spécialisées dans les vêtements et la haute couture. La haute couture est un secteur réservé à une certaine élite et donc a besoin de matières de qualités. C'est dans ce contexte que nous étudierons son impact économique et son importance durant l'entre deux guerres. Nous étudierons tout d'abord les mutations qu'elle a entreprises pour survivre puis sa place dans l'économie mondiale durant l'entre deux guerres.

1) Série de crises et problèmes

La haute couture a entreprise après la première guerre mondiale une série de mutation pour pouvoir affronter sereinement les diverses crises parsemant ce siècle tumultueux qu'est le 20eme siècle. Mais cette élan va être stoppe par ce qu'on peut considérer comme une des plus grandes crises (si ce n'est la plus grande c'est la plus traumatisante) que l'humanité ait jamais connue : la crise de 1929. Cette crise ne va pas être très grave en France compare à d'autres pays tel que les Etats-Unis ou l'Allemagne mais va très durement toucher le fragile système qu'est celui du textile. En effet les profits faits dans l'industrie du textile repose sur quasiment essentiellement sur les prix des matières importés pour fabriquer le vêtement. Aux débuts des années 1920 La France, grâce aux investissements étrangers, connaît alors une hausse rapide de sa production industrielle et la haute couture connaît une grande expansion (soixante-quinze maisons de haute couture en 1925). Mais la crise totale de 1929 arrive et les pays occidentaux vont tous établir des mesures protectionnistes[1] et se concentrer sur leurs marchés internes. Les industries du textile ayant besoin de matières premières qui ont maintenant triplés leurs prix du fait des taxes infligés par les douanes vont être beaucoup trop cher pour avoir un bon rendement et la maison de couture va devoir licencier son personnel[2] et

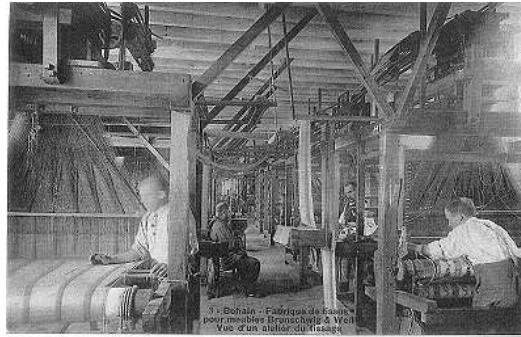
arrêter sa production. La haute couture étant un marché hautement concurrentiel la crise est d'autant plus dure. Mais la crise de 1929 va aussi toucher la riche clientèle des couturiers, qui compte de nombreux rentiers français et américains, est sévèrement touchée par la dévaluation. De plus, les exportations de vêtements de haute couture vont se payer très cher du fait des taxes protectionnistes. Mais l'industrie textile et particulièrement la haute couture ne sont pas seulement victime de la crise de 1929, elle a été parcourue de crises aux Etats-Unis et en Angleterre en fonction des crises économiques internes de ce pays (1921) qui n'encouragent pas la consommation.

2) De nouveaux progrès techniques

La haute couture doit faire face à de nouveaux défis économiques du fait de la crise de 1929 et ses cortèges de pénuries de matériaux et de financement. Le nombre de maisons de haute couture a considérablement varié depuis 1910 jusqu'à 1946. En effet en France, on dénombre vingt maisons de haute couture en 1900 (date de l'exposition universelle), puis soixante-quinze en 1925 (date de l'exposition des arts décoratifs) et après la terrible crise de 1929 on ne dénombre plus que vingt-neuf maisons de haute couture en 1937 (date de l'exposition des arts et techniques).

Les maisons hautes coutures, possédant enfin une structure solide s'appuyant sur l'administration et l'état [3], vont pouvoir se lancer à l'assaut des marchés et de la clientèle. Cependant, la concurrence étant rude et les maisons de haute couture gérées économiquement presque aléatoirement, les différentes maisons de haute couture pour survivre vont se diversifier dès le début du XXème siècle baptisant de leurs griffe des parfums (c'est Paul Poiret qui va le premier lancer dès 1911 une maison de parfums « Rosine »). Chanel va aussi lancer sa propre ligne de joaillerie. Les maisons de couture vont aussi collaborer avec le théâtre et dans la décoration de lieux appartenant à de riches propriétaires. Certains grands couturiers vont décider de concentrer leurs efforts sur la classe moyenne émergente car il est clair qu'il est plus rentable de vendre plusieurs millions de petits articles que quelques centaines de « grosses » commandes. Les anciennes méthodes et moyens de fabrication de la haute couture vont devoir changer et laisser place à de nouveaux moyens de production et de nouveaux acteurs dans cette production pour s'adapter.

Durant la première guerre mondiale, c'est la pénurie de matériaux qui va pousser les créateurs comme le début de l'indépendance de la femme qui cherche aussi plus de confort et de libertés dans ses mouvements à s'essayer à de nouvelles expériences et cela va se répercuter sur la mode d'après guerre. La mode étant durant l'après-guerre uniforme, la différence entre les hautes classes et les classes plutôt moyennes va être la qualité du tissu. C'est ainsi que les grands couturiers vont s'intéresser aux textiles récents et aux fibres synthétiques. Les fibres synthétiques comme la rayonne permettent un mélange de types d'étoffes et de textiles, ce qui peut être très utile pour la création et la production de vêtements. Le jersey par exemple a été créé durant la guerre par Rodier, et utilisée après guerre par Chanel non pour pallier le manque de matériaux mais pour répondre au besoin de nouveautés réclamés par la nouvelle clientèle d'après guerre constitués de nouveaux riches, de vedettes du spectacle, encore un autre textile créé : le tweed qui est un textile multicolore et sa texture est créée à partir de fils fantaisie. Le nylon fut lui découvert en 1937 et commercialisé en 1938 donc il n'a pas véritablement d'effet sur la haute couture durant l'entre deux guerres. L'innovation technique se fait aussi dans le parfum, le parfum « Chanel n°5 » sorti en 1920 et toujours populaire aujourd'hui va révolutionner le parfum en utilisant pour la première fois dans le monde de la parfumerie des essences animales et végétales ce qui va rendre l'effet du parfum beaucoup plus long. Mais les inventions se font aussi sur le plan des machines responsables de la production. Dès la fin du XIXème siècle, des ateliers de tissage se sont construits, avec chaufferie et puissante machine à vapeur. L'énergie était transmise aux métiers à tisser par des poulies réparties au plafond des ateliers, reliées entre elles et aux métiers par de multiples courroies. Les premiers métiers mécaniques étaient de conception relativement identique aux métiers à bras, la construction en bois ayant été cependant remplacée par une construction métallique, plus solide.

Vue d'un atelier de tissage Durant les années 1910-1925.

De nombreux ateliers de tissage se sont implantés dans la région picarde, fonctionnant le plus souvent à feu continu du lundi matin au samedi soir, rentabilité oblige. Dès le début du siècle dernier, les entreprises produiront une gamme complète de tissus, allant de la toile banale aux tissus très élaborés destinés à l'habillement et à l'ameublement. C'est à l'entreprise innovatrice « Bohain » que furent tissées à partir de 1910 les étoffes qu'utilisera une toute jeune créatrice de mode, Coco Chanel. Les moyens de production vont aussi s'améliorer grâce à l'électrification. Pendant un demi-siècle, métiers à bras chez les tisseurs à domicile et ateliers de tissage mécanique vont cohabiter. L'arrivée du courant électrique à partir du début du XXème siècle va quelque peu modifier le paysage. Très rapidement, les industriels pourront remplacer les machines à vapeur par de gros moteurs électriques, tout en conservant le système de transmission d'énergie par poulies. L'apparition de petits moteurs électriques sera un peu plus tardive, mais lorsque ce matériel sera disponible et que toutes les campagnes seront alimentées en courant électrique, rien ne s'opposera plus à l'entraînement individuel des métiers à tisser. Les industriels abandonneront petit à petit les gros moteurs et les systèmes de transmission coûteux en entretien et souvent dangereux, et les tisseurs à domicile vont pouvoir enfin réformer leurs vieux métiers à bras pour les remplacer par des métiers mécaniques. Cette mutation sera pratiquement terminée à la fin des années 1940 et désormais le métier mécanique règne en maître absolu. Ces améliorations dans le domaine du textile vont faciliter la production d'ouvrages dans la haute couture.

3) De nouveaux types de travailleurs

La fin de la première guerre mondiale va avoir beaucoup de conséquences sur le sort des femmes et leur rôle dans la société. Après et pendant la 1ere guerre mondiale, les femmes vont être beaucoup plus active du fait qu'elle doivent prendre la place des hommes au travail qui sont partis au front. Ainsi beaucoup de femmes vont se trouver travaillant dans la haute couture comme couturières nous avons créé un tableau du budget de l'ouvrier parisien dans le textile [4] :

Budget type d'ouvrier (4 personnes)

	1930	1936
Alimentation	60%	52%
Loyer	10%	7%
Chauffage, éclairage	5%	7%
Dépenses diverses	10%	23%
Vêtements	15%	11%

En 1930 l'ouvrier a donc très peu d'argent pour épargner en sachant qu'il n'y avait de droit sociaux pour tous, on peut facilement imaginer ce qui arrivait à l'ouvrier dans le textile ou la haute couture au chômage. De plus, le marché de la haute couture et en général le secteur du textile étant instable, les licenciements sont nombreux (après 1930). On voit qu'en 1936, le salaire des ouvriers travaillant dans le textile est quand même plus important. L'ouvrier spécialisé dans le textile est donc durant l'entre deux guerres mal rémunéré pour un travail très dur. Les couturiers vont, pour éviter toutes contestations, embaucher des femmes qui ont la réputation d'être moins virulente et de demander moins d'argent. La vie dans un atelier de couture est très dure, chaque ouvrier doit se soumettre à une discipline stricte, un pointage rigoureux dans les horaires de présence, l'interdiction de fumer, l'absence de toute détente, les journées de travail sont souvent de plus de dix heures. Les ouvriers sont soumis à la pression du licenciement à chaque instant et certains pour une petite prime n'hésitent pas à dénoncer un collègue trop laxiste. C'est ainsi qu'en 1936 (lors du front populaire), on assiste à une grève gigantesque du secteur spécialisée dans le textile sur les Champs Élysées, les ouvriers veulent plus de droits et les obtiendront (c.f. tableau).

La haute couture pour vendre plus de produits va s'allier avec le cinéma et les magazines et ainsi développer son image de marque comme celle de la femme. Le cinéma va par exemple être utilisé par les créateurs qui va faire porter aux stars ses œuvres comme par exemple le contrat que Coco Chanel a passé avec Hollywood où elle habille Gloria Swanson dans « *Tonight or never* ». La haute couture française ayant pour principaux clients de riches américains à partir de 1920 mais plus après 1930 mise sur l'image de prestige et de glamour qu'émane la France. C'est le début de la publicité.

4) Des solutions pour trouver plus de clientèle

Les couturiers vont présenter leurs modèles a travers un défilé de mannequins portant leurs créations. Les défiles se font deux fois par an ; l'un est pour la collection printemps/été et l'autre pour automne/hiver. Le principe des défiles est très simple ; des mannequins choisis au préalable portent les créations du couturier et défilent devant les acheteurs et la presse. Les défilés ne sont qu'une part minimale des moyens d'expression publicitaires des couturiers, le principal moyen d'expression est la presse et la photographie et les gravures de mode. la photographie de mode s'enorgueillit des sensibilités artistiques les plus diverses : baron Adolf de Meyer et Edward Steichen dans les années 1920 ; au cours des années 1930-1940, Edigio Scaïoni, George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst, Louise Dahl-Wolfe, Man Ray, Erwin Blumenfeld, André Durst, Cecil Beaton.

Certains grands couturiers vont amorcer le commencement du marketing et du packaging, dont Chanel qui a sans doute créé avec Chanel n°5, une des formules marketings les plus efficaces au monde et qui n'a pas changer depuis 1921

:

[5] [6]

Chanel n°5 actuel

1921

Elsa Schiaparelli concurrente rivale de Chanel va elle sortir son parfum : nommé « Shocking », qui va remporter un succès triomphale. On peut apprécier l'habileté du choix du nom et la forme du flacon :

[7]

B. Un secteur économique a part

1) Description de ce secteur

Durant l'entre deux guerres la haute couture va accroître son importance et devenir un secteur a part réserve a une clientèle a part. Elle va donc avoir des lois spécifiques.

Entre 1918 et 1939, la haute couture va employer un millier d'ouvriers, on distingue plusieurs catégories d'emplois :

- les apprentis
- les ouvriers (ou « petites mains »)
- les premières d'atelier qui dirigent le travail (équivalentes de contremaîtres).

La haute couture emploie beaucoup de personnes indirectement, elle fait souvent appel a des sous-traitants pour par exemple la fabrication des accessoires, pour la broderie (le célèbre brodeur Lesage très actif dans l'entre deux guerres) ou les fournisseurs de textiles.

Pour défendre leurs droits et faciliter leurs développements et ainsi leurs intérêts financiers, les couturiers fondent la chambre syndicale de la couture parisienne le 14 décembre 1910 et dissolvent l'ancienne Chambre, qui a été fondée en 1868 (sous le second Empire) et qui avait été dénommée Chambre syndicale de la couture des confectionneurs et des tailleurs pour dame. Ils dissolvent cette chambre, parce qu'elle était trop restrictive (elle ne regroupait que la couture et la confection). De plus le mot « couturier » répandu en 1870 regroupe maintenant la notion de créateur, le couturier n'est plus seulement un travailleur manuel mais un concepteur. La nouvelle chambre syndicale de haute couture obtient du gouvernement en 1910 que la couture se constitue en profession autonome, son statut est ainsi défini par arrêté ministériel : les maisons font de la couture sur mesure, elles emploient au moins vingt salariés dans les ateliers, elles présentent deux fois par an (collections de printemps-été et d'automne-hiver) au moins soixante-quinze modèles sur des mannequins vivants et proposent ces mêmes collections au moins quarante-cinq fois par an à la clientèle particulière.

2) Un exemple d'entreprise de haute couture florissante : Chanel hier et aujourd'hui

La haute couture est un secteur de l'industrie textile qui va connaître des hauts et des bas, mais il est sur et certain qu'elle va toujours jouer un rôle important dans l'état français est plus ou moins mineurs dans les autres nations. Etudions maintenant un exemple d'une maison française spécialisée d'abord dans la haute couture puis dans le luxe durant l'entre deux guerres, je veux parler bien sur de Chanel.

Née à Saumur dans un milieu modeste, Gabrielle Chanel commence le métier de modiste à Paris, dans le local que lui prête son protecteur Étienne Balsan, un riche célibataire. À la fin de 1912, elle se lance dans la création de chapeaux simples et audacieux ayant un style d'avant garde, en opposition avec les mièvreries de l'époque, dans le salon que lui offre l'Anglais Arthur Capel, son compagnon. Accoutumée aux rythmes saisonniers des classes aisées, elle ouvre l'été une boutique de mode à Deauville (en 1913), qui propose un style de vêtements simples et sportifs ; pendant la Première

Guerre mondiale, elle crée un salon de couture à Biarritz, ville dans laquelle se sont repliés les Parisiens épris de mondanité, et lance les premiers ensembles de jersey, puis les cheveux coupés courts (1918). Avec la fin de la guerre, trois événements marquent la vie de Chanel : l'ouverture de son salon de couture à Paris, la création de son parfum « Chanel no 5 » ; et sa liaison avec le grand duc Dimitri, le cousin du tsar de Russie, qui a émigré en France pour fuir la révolution russe. Dès lors, son sens inné de la publicité, son intuition divinatrice de l'évolution de la mode, ainsi que le mystère soigneusement entretenu autour de sa personne font d'elle une femme admirée et imitée : elle inaugure notamment la mode du *pull-over* pour les femmes, le bronzage, l'habitude généralisée de la petite robe noire — toujours élégante —, les bijoux de fantaisie en cristal et verrerie de couleur, les bérets empruntés aux marins de l'équipage des yachts du duc de Westminster. Autoritaire, indépendante, Chanel demeure cependant farouchement fidèle à ses amitiés, Diaghilev, Cocteau, Misia Sert. Dans les années trente, elle perfectionne son idéal de femmes dont la sobriété distinguée n'exclut pas le luxe des bijoux fantaisie créés par (1932). Elle donne à sa prédilection pour le jersey une extension significative, créant une usine qui à partir de 1935 produit des tissus de jersey Chanel destinés au commerce. Ses robes simples et ses tailleurs de tweed ou de jersey, dont les jupes se dotent de poches pratiques, sont toujours admirés, mais elle s'affirme aussi comme une virtuose de la robe du soir ultra-féminine, qui joue sur la transparence : tulle, organdi, dentelle ou broderie anglaise, et qui se décline dans des *non-couleurs*, en blanc, en noir, en beige où poudroient des sequins d'or. Chanel, très éprouvée par le décès de ses proches (grève de son personnel en 1936) et voit se lever l'étoile de sa grande rivale, Elsa Schiaparelli. Désormais, les deux femmes se livrent une âpre lutte pour exercer la suprématie sur la mode ; tandis que les collections présentées par Schiaparelli débordent d'inventions, le style de Chanel se confirme dans sa pérennité, et s'enrichit, avec le style « gitane » pour des robes du soir lancées en 1938. C'est en 1938 que nous nous arrêterons sur sa biographie.

Durant l'entre deux guerres, l'entreprise de Chanel va connaître sa grande expansion économique et son influence sur la création sera prédominante. Le point fort de Chanel aura été de se

diversifier dans tous les domaines du luxe.

L'entreprise Chanel est dirigée par Alain Wertheimer depuis 1974 et qui a administrée à Chanel une spectaculaire montée en puissance. En 1974, la marque n'avait qu'une seule boutique, le fameux 31, rue Cambon, et un seul parfum « en circulation », le non moins fameux N° 5. Aujourd'hui, l'entreprise a 80 boutiques dans le monde dont 64 pour la mode, 7 pour la haute joaillerie et 12 pour l'horlogerie. Seule la fabrication de son prêt-à-porter est confiée à des dizaines de sous-traitants minutieusement choisis, comme les Massaro pour les chaussures, les Michel ou Treacy pour les chapeaux. Cependant, la haute couture chez Chanel est passée du premier plan au plan secondaire, elle ne sert qu'à développer l'image de la société. C'est un budget de communication d'image, un laboratoire d'idées indispensable. Une robe vendue 250 000 francs revient à 150 000-200 000 francs selon les modèles. La haute couture ne rapporte pas, mais elle fait vendre. Elle est le fer de lance de dizaines de milliers d'articles griffés - tubes de rouge à lèvres, mais aussi barrettes pour les cheveux, pochettes, sandales -, évidemment beaucoup moins chers (de quelques dizaines à quelques centaines de francs

Dates clés de Chanel à partir de 1954:

1954 Coco Chanel rentre de son exil suisse. Elle cède le contrôle de sa maison de couture à Pierre Wertheimer.

1955 Henri Robert crée le premier parfum masculin de Chanel : Pour un homme.

1971 Décès de Coco Chanel.

1972-1978 Les anciens premiers d'atelier assurent l'intérim.

1978 Lancement du département prêt-à-porter, Chanel Boutique, dirigé par Philippe Guibourgé.

1983 Karl Lagerfeld dirige les collections de haute couture, de prêt-à-porter et d'accessoires.

1993 Lancement de la joaillerie Chanel.

1996 Jacques Polge crée Allure, son deuxième parfum féminin pour Chanel, après Coco (1984).

Conclusion: Quel est l'impact économique et social de la haute couture pendant l'entre deux guerres ?

On a vu lors de cette démonstration que la haute couture a eu différents impacts sur les sociétés occidentales. Ses effets ont été présent au niveau social et économique avec plus ou moins d'importance. Lors des années folles¹, la haute couture en produisant des vêtements a la femme lui permettant d'être plus libre, elle va permettre son émancipation physiquement² et par cela son émancipation intellectuel. Ces bouleversements vont être en partie dut à la participation active de femmes dans la haute couture est qui ont suent libéré le corps de la femme (par exemple Coco Chanel est l'emblème de la femme couturière « libératrice » du corps féminin). La haute couture s'est adaptée aux époques pour avoir un impact plus important, par exemple le délaissement des corsets commence lors de la première guerre mondiale et après car la femme a plus de responsabilités du fait qu'elle remplace les hommes partis a la guerre. Dans le domaine économique, la haute couture va connaître de grandes difficultés tel que la crise de 1929³ qui va lui supprimer une grande partie de sa clientèle et ses moyens de fabrication. Les crises et pénuries de textiles vont faire évoluer les moyens de fabrication de la haute couture et vont obliger les grands couturiers à se diversifier. La haute couture aura comme impact sur l'économie en France une image de prestige et d'élégance et c'est la haute couture qui donne le ton indirectement pour le prêt-à-porter. Depuis l'entre deux guerres, la haute couture a évolué et s'est diversifiée dans tous les domaines de luxe dans de gros holdings et la collaboration entre grands couturiers et entreprises de ventes de vêtements s'accroît de plus en plus. Sur le plan sociologique, la haute couture aujourd'hui se démocratise et devient de plus en plus accessible aux communs des mortels. En démocratisant le glamour et le luxe, la haute couture coût elle a sa perte ? C'est le futur qui nous le dira.

---

¹ Les années folles sont situées par les historiens de 1920 à 1929. Pour oublier les horreurs de la 1ère Guerre Mondiale, les gens se réfugient dans l'insouciance.

² Les vêtements comme les jupes juste en dessous des genoux qui permettent une plus grande mobilité et les vêtements moins « pudique » comme les robes de soirées avec des larges décolletés par exemple vont participer à son émancipation physique.

³ La crise de 1929 va durement toucher toute l'industrie du textile et donc son industrie la plus fragile : la haute couture.

Bibliographie

- Quid 2004
- Le site de l'encyclopédie Universalis.
- www.encarta.com
- www.chanel.fr
- www.toutenparfum.com
- www.LExpansion.com
- Encyclopédie du costume et de la mode
- Histoire économique et sociale de la France, PUF
- Histoire de la France contemporaine : « le déclin de la troisième république, 1929-1938 » Henri Dubief, Seuil
- Histoire de la mode au XXeme siècle, Yvonne Deslandes, Somogy
- Entre-deux guerres, Pascal Ory, Edition François Burin
- L'irrégulière, Edmonde Charles-Roux, Grasset
- Mémoires de Coco, Louise de Vilmorin.

[1] Mesures ayant pour but de privilégier les entreprises nationales ou coloniales pour certains pays en augmentant les taxes sur les produits aux frontières du territoire.

[2] Il n'y a pas de recensement du nombre de personnes licenciées dans la haute couture

[3] Voir plus bas sur l'organisation administrative de la haute couture

[4] Nous n'avons pas de du pourcentage de femmes travaillant dans la haute couture mais on est sur qu'il est supérieur a 75%

[5] Image tirée de www.chanel.fr

[6] Image tirée de www.toutenparfum.com

[7] Image tirée de www.toutenparfum.com