

LE CORPS COMME PARTITION

Yves Saint-Laurent

NARRATEUR

Mes amis,

Nous allons vivre un moment... très particulier : la musique et les mots vont cheminer ensemble, main dans la main, comme un récit ininterrompu. Le mot sera notre guide, et la musique deviendra sa parure.

Aussi, réservez votre enthousiasme pour la fin de ce voyage.

1. L'ÉVEIL D'UN CRÉATEUR - *Prélude à l'après-midi d'un faune* (Claude Debussy)

Dès son enfance, Yves Saint Laurent jouait déjà à devenir un grand couturier.

A 17 ans, c'était un jeune homme qui débordait d'idées, animé par le désir d'offrir au monde quelque chose de précieux.

Lorsqu'il contemplait la silhouette féminine, il y voyait une partition encore vierge : les portées étaient déjà tracées, mais les notes restaient à écrire. Alors, il se demandait : que puis-je apporter qui fasse véritablement la différence ?

Dans sa chambre, il dessinait des centaines de modèles de vêtements qu'il accrochait aux murs. Il les observait... longuement, puis en décrochait quelques-uns, choisissait l'étoffe la plus appropriée, et il leur donnait vie.

Lorsque nous rêvons, aucune limite ne vient nous contraindre.

Le *Prélude à l'après-midi d'un faune* déploie cet univers idéal où tout devient possible... une douceur enveloppante précède toujours l'éveil.

Déjà, Paris habite ses rêves. C'est là que commencera véritablement son aventure créatrice. Un défi immense l'attend : entrer au sein de la Maison Christian Dior.

Commence alors le travail délicat qui consiste à donner corps aux rêves.

Sa première collection, il la baptise « Trapèze ».

Deux lignes puissantes,
qui naissent des épaules,
qui descendent le long du buste,
glissent vers les jambes,
qui s'écartent de chaque côté
et s'éloignent de la silhouette,
comme un trapèze.

2. A LA RECHERCHE D'UN LEITMOTIV POUR SES CRÉATIONS -

Souvenirs (Samuel Barber)

Il faut une détermination sans faille pour fonder sa propre maison de couture. Désormais, chaque collection d'Yves Saint Laurent sera une découverte.

Le défilé ne s'interrompt plus. L'imagination prend le pas sur le réel.

Tout commence avec le vestiaire masculin. Des costumes réinventés composent une nouvelle partition dont le leitmotiv est la femme... moderne.

La société aspire au changement, et la sensibilité de notre créateur ose prendre des risques, car chacun est profondément le témoin de son époque.

Samuel Barber est peut-être comme un miroir de cette aventure, puisant son inspiration dans les musiques de danse qu'il entendait durant sa jeunesse.

Voici d'abord la Valse.

*** LA VALSE**

Le mouvement circulaire et ininterrompu des couples est indissociable de la valse. Pour créer une robe noire descendant jusqu'aux pieds, réalisée en gaze transparente, et soulignée - au niveau des hanches - d'une ceinture ornée de plumes d'autruche, Yves Saint Laurent avait une ambition : permettre à la femme d'exposer son corps avec naturel, la transparence devenant un prolongement de sa féminité.

La femme reprend pleinement le pouvoir sur son image.

=> Musique : *Souvenirs (Valse)*

*** L'ÉCOSSAISE**

L'Écossaise est une danse de salon, élégante, joyeuse, au caractère énergique et décontracté, proche d'une polka lente.

La veste de marin - confectionnée dans une laine bleu marine à la coupe droite, et dotée d'un large col pouvant être relevé par temps froid - est agrémentée d'un double boutonnage doré. Elle s'accompagne d'un pantalon en shantung blanc, une soie sauvage à l'aspect satiné.

C'est la recherche du confort dans le quotidien de la femme, sans renoncer à la noblesse d'une étoffe de luxe.

=> Musique : *Souvenirs (Ecossaise)*

* PAS DE DEUX

Le Pas de deux se caractérise par la parfaite harmonie entre les deux danseurs.

La robe Mondrian est à cette image : courte, droite et sans manches, dont le motif est composé de rectangles aux couleurs primaires (rouge, bleu et jaune), séparés par des lignes noires, les coutures étant dissimulées.

Ce modèle est inspiré de l'œuvre abstraite et néoplastique du peintre Piet Mondrian.

Par cette création, Yves Saint Laurent affirme une conviction : l'art peut se porter.

=> **Musique : Souvenirs (Pas de deux)**

* TWO STEP

A l'époque de Samuel Barber, le Two Step était une danse au mouvement rapide, nourrie du rythme des marches militaires et du ragtime syncopé.

Rien à voir avec le Two Step actuel, plus paisible et associé à la musique country.

Egalement inspirée des uniformes militaires, la veste Safari - ou saharienne - est confectionnée en gabardine de coton, une étoffe dense, résistante et respirante.

Avec sa coupe ample, ses revers, ses quatre poches à soufflet et sa ceinture ajustable, elle allie fonctionnalité et élégance.

Une pièce pratique qui accompagne la femme indépendante dans son quotidien... son quotidien urbain.

=> **Musique : Souvenirs (Two step)**

* LE TANGO

Le tango est une danse énergique, fondée sur un contact étroit entre les partenaires, sur l'improvisation et des figures caractéristiques telles que les cortes et les quebradas. Nous l'habillerons du smoking.

Conçu pour la femme, il se compose d'un ensemble noir comprenant une veste aux épaules structurées, à la coupe cintrée et aux revers de satin, accompagnée d'un pantalon droit à taille haute, orné d'une bande de soie sur le côté extérieur de la jambe.

Sous la veste, une blouse blanche semi-transparente ou agrémentée de jabots.

Par la suite, Yves Saint Laurent déclinera le smoking féminin en de nombreuses variantes.

Une silhouette élégante et raffinée, pensée pour une femme qui assume pleinement sa force et son assurance.

=> **Musique : Souvenirs (Tango)**

* GALOP

Le Galop tire son nom de la course du cheval. C'est pourquoi il est animé par un rythme soutenu, évoquant une marche précipitée. La combinaison imaginée par Yves Saint Laurent trouve son origine dans les vêtements de travail des aviateurs et des parachutistes.

A l'origine, elle est conçue pour être portée le soir et réalisée en jersey de soie noir, une maille extensible à base de polyester ou de viscose qui conserve sa forme malgré les étirements. Yves Saint Laurent lui donne une ligne fluide, sophistiquée, avec des manches longues, une ouverture sous l'encolure et des jambes larges.

Par la suite, il fera évoluer ce modèle en de multiples versions : ornées de nœuds, de paillettes, déclinées en blanc ou encore fermées par une fermeture à glissière.

Comme un Galop, la femme s'élance vers son indépendance.

=> **Musique : *Souvenirs (Galop)***

3. LA CONSÉCRATION - *Le Sacre du Printemps* (Igor Stravinsky)

Yves Saint Laurent. Toute une vie vouée à son art.

Yves Saint Laurent a toujours cherché à rompre avec les conventions.

Il fait ainsi de la robe de mariée une partition audacieuse pour cette femme nouvelle qui émerge... et qui a besoin d'un vêtement capable de révéler au monde sa profonde transformation.

Yves Saint Laurent... Il réinvente sans cesse la figure de la mariée moderne.

-> Il la voit tel un phénix nuptial de tulle et de plumes ;

puis vêtue d'une chemise de soie et d'une longue jupe brochée, nouée à la taille ;

ou encore d'une robe-chemise à jupe courte devant, et longue traîne derrière ;

ou d'une robe composée de multiples couches de tulle ;

ou enfin telle une matriochka aux allures de cocon.

Un remarquable déploiement de créativité au service d'une même idée : la femme nouvelle.

De la même manière, Igor Stravinsky offre au monde - avec son ballet *Le Sacre du Printemps* - une œuvre d'une modernité saisissante qui renouvelle profondément le langage musical.

Dans *L'Adoration de la Terre*, les deux pianistes deviennent de véritables percussionnistes, polyrythmiques, animant ce rituel avec une énergie primitive.

L'orchestre apporte la couleur, mais la version pour piano révèle l'œuvre dans toute sa puissance originelle et sa sauvagerie.

=> **Musique : *Le Sacre du Printemps (L'Adoration de la Terre)***

Deuxième partie : Le Sacrifice

Le Printemps...

Force immense dissimulée sous les traits de l'innocence.

Dans la nature, rien n'est jamais ce qu'il paraît.

Un éveil d'une telle puissance

appelle une reconnaissance.

Un sacrifice.

Un être élu... qui danse jusqu'à se fondre dans l'énergie qui jaillit de la terre...

Une énergie qui demande à l'être humain... une consécration.

=> Musique : *Le Sacre du Printemps (Le Sacrifice)*

FIN