

L'UNIVERSITE D'ART ET DESIGN DE CLUJ - NAPOCA
DOMAINE: ARTS PLASTIQUES ET DECORATIFS

LE RESUMÉ DE LA THÈSE DE DOCTORAT

Coordonnateur scientifique :

Prof. Univ. Dr. Alexandru Alămoreanu

Doctorande: Pop ZitaMaria

CLUJ - NAPOCA

2012

MOTS-CLÉ

appropriation, caléidoscope, contemporaine, identité, extrême, tribe, folklore, ethnique, multiculturel, traditionnel, globalisation

En qualité de designer textile et de mode, j'ai souvent remarqué les retours fréquents aux motifs ethniques, vus comme un besoin en ce qui concerne la sphère inspirationnelle, mais également comme référence culturelle présente à l'intérieur du système de la mode. Ces retours aux motifs ethniques sont analysés du point de vue de la globalisation et de son effet sur le vêtement contemporain. Par ce retour aux motifs et aux éléments ethniques persiste l'importance des archétypes d'ordre culturel et social, développés pendant une importante durée historique, des archétypes qui ont gardé leur sens et leur essence jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, il m'a semblé naturel et élémentaire de démontrer l'importance du motif ethnique comme symbole et archétype dans la mode contemporaine.

La zone géographique qui m'a attiré tout particulièrement de ce point de vue est celle de l'Europe et tout spécialement la Transylvanie, cette région où les interférences culturelles ont donné naissance à d'importantes mutations, le résultat en étant l'un impressionnant, grâce à la richesse des formes et des expressions folkloriques. C'est le cas, par exemple, du vêtement populaire de la région de Negresti-Oas, où l'on trouve des influences intégrées des habits hongrois, ukrainiens, germaniques, slovaques et même norvégien, appliqués sur le fondement d'une spécificité roumaine. Le résultat en est un vêtement qui se situe à la confluence de l'impressionnant et de l'originel.

L'analyse de ces formes d'expression culturelle soutient la conclusion conformément à laquelle la réutilisation de ces motifs détermine la création des produits avec un grand effet dans la mode contemporaine. Il est évident, dans ce contexte, de tenir compte de l'importance de la source d'inspiration mais également de la présence d'une manière pertinente afin de réappliquer et réinventer ces éléments. Mais jusqu'à ce qu'un vêtement sera métamorphosé dans un produit de mode celui-ci traverse chaque étape d'un nouveau processus, parfois très difficile, d'affirmation dans le domaine de l'art de la mode internationale.

Bien que les créateurs de la mode contemporaine travaillent conformément à une vision, faisant appel à une échelle large de styles et utilisant des méthodes technologiques actuelles, cycliquement ils retournent aux techniques traditionnelles et aux motifs folkloriques ethniques qu'ils transforment et redimensionnent, tout en les intégrant dans l'espace contemporain. Du point de vue de la création du produit il est vraiment important de tenir compte de certains éléments intrinsèques aux procédés de la création, telles que les courants et les valeurs artistiques présentes dans les traditions populaires, les coutumes, les artisanats et le design.

L'un des points de départ de la recherche artistique courante est l'idée de l'exploration de la frontière entre la création vestimentaire et l'art traditionnel (les vêtements contemporains qui se trouvent en symbiose avec les habits traditionnels). Le but de cet ouvrage est celui de localiser la situation actuelle des tendances, tout en visant un domaine plus large de la recherche et de l'idéologie de la communication de la mode, mais aussi celui de découvrir ses nouveaux "formats".

Dans la recherche on retrouve le processus de la globalisation, inclusivement la globalisation de l'identité, dans le cadre d'une métamorphose de l'habit populaire en costume, le vêtement ethnique ou le produit de la mode, pour en devenir la mode ultérieurement, un symbole et de l'art. Tout le processus est concentrique, gravitant autour du concept d'identité et en essayant d'établir ce qui a signifié l'identité dans le passé, ce qui cela veut dire actuellement et comment l'homme contemporain exprime son identité dans de diverses circonstances appelant aux articles vestimentaires.

LA GLOBALISATION DANS LA MODE, COMMENT LE VÊTEMENT LOCAL DEVIENT UN ÉLÉMENT GLOBAL

Dans la première partie de cette recherche on vient de décrire la mode et le vêtement, en les associant avec des concepts de globalisation et d'identité. On peut observer que dans les dernières années s'est développée une branche bien définie qui se préoccupe des habits traditionnels partant à la base du „look” ethnique, et celui-ci n'est jamais ancré dans des idées fixes, mais s'inspire alternativement des éléments folkloriques, inclusivement ethniques. Chaque

saison est caractérisé par une nouvelle ambiance et une nouvelle interprétation plus ou moins superficielle inspirée par l'art, de l'histoire de la mode ou des éléments ethniques. La reprise des éléments divers appartenant à l'un ou plusieurs groupes ethniques distincts donne naissance à une image ecclésiastique.

C'est probablement en réponse à cette globalisation forcée par l'internet, que les identités régionales et nationales sont plus valorisées que jamais jusqu'ici. Cela est évident, tout particulièrement, à l'Occident: le monde cherche sushi au Japon, batik prints au Java, des vampires en Transylvanie.

Nous désirons ces choses tout justement grâce aux différences culturelles, mais également grâce au fait qu'elles n'ont pas été „abattues à terre” ou annihilées par l'avancement irrésistible de la globalisation. On cherche toujours un nouveau style de vie, l'identité devenant l'un des concepts les plus convaincants et plus litigieux des sciences humaines et sociales.

La mode est indissolublement liée aux constructions et reconstructions de l'identité, par la manière dont elle nous représente nous-mêmes et par rapport à notre vie quotidienne. Par le style vestimentaire ou le vêtement, par les interprétations personnelles de celles-ci ou par la résistance opposée à la mode, les entités physiques annoncent qui sont et espèrent devenir ou, plus que cela, elles expriment même ce qu'elles ne souhaitent pas être ou devenir.

Le style vestimentaire est une métaphore pour l'identité, une métaphore complexe qui inclut des caractéristiques physiques comme par exemple: la peau tatouée, la forme du corps, s'il est athlétique ou non, la texture des cheveux, le maquillage, ainsi que les vêtements et les pratiques des soins. Comme celles-ci sont particulièrement sensibles au changement, elles ont une prédisposition aux mouvements fluctuants qui imposent l'entente de soi, l'entente de soi dans les relations avec les autres et dans le cadre du contexte plus large des changements de la mode.

Le style dans l'aspect visuel articule des identités multiples et superposées comme le sexe, la race, l'ethnie, la classe sociale, l'âge, l'identité nationale et les intérêts personnels, esthétiques, même politiques, parfois même différents de l'identité propre, parce que le changement est une caractéristique inhérente de la nature humaine.

Parce que les identités confluent et se superposent, leur représentation n'est pas toujours simple. D'une perspective des études culturelles les identités n'ont pas seulement leur histoire,

mais également leur projections futures: elles proviennent de quelque part, elles sont complexes et contradictoires et nous permettent de nous exprimer, surtout qui nous pourrions devenir que qui nous sommes. Exprimer qui nous sommes et d'où l'on provient peut être un défi, le style semble offrir une modalité d'articuler une déclaration qui est difficile à mettre en mots, en cours de développement et qui conflue avec des identités.

L'art et la mode sont dans une étroite union. Les deux reflètent la pensée humaine du point de vue sociologique. Les deux protestent et sont en permanent changement, elles parcourent ensemble de divers styles et s'ouvrent dans l'histoire, presque en même temps, vers les grandes masses avec lesquelles elles communiquent par des signes, couleurs, motifs, symboles et langages artistiques. l'essai présenté dans l'Encyclopédie de la mode contoure un parallèle éloquent entre la mode et l'art, tout en décrivant la modalité dont les deux domaines s'ouvrent sous la forme des concepts dans de larges espaces, en arrivant jusqu'à la conscience de l'homme commun et en se trouvant une place dans sa vie banale.

Le concept de mode trouve ses origines au milieu du 19ème siècle, période qui correspond à un changement fondamental sur le marché des oeuvres d'art contemporain. Cela n'a pas été par accident, parce que l'institution de la mode, comprise en tant que vêtement qui adhère à certaines modalités de représentation et consommation, a été connectée à l'apparition des structures similaires en ce qui concerne la création et la diffusion des oeuvres d'art.

Le créateur, l'artiste, le designer est la personne qui filtre les idées profondes, l'identité et les projette d'une manière

Le créateur, l'artiste, le designer est la personne qui filtre les idées profondes, l'identité et les projette d'une manière ou d'autre. L'insuffisance, l'évasion, le souci, la mélancolie sont les facteurs qui conduisent la personne vers la création. Le créateur est une personne obsédée, cela ne peut pas être différent. Au contraire, le non-créateur et chaque personne dans sa vie ne peut être créateur et non-créateur à divers intervalles, un homme actif ou passif.

Un autre aspect mentionné dans cet ouvrage est la relation des arts artisanmanux aux phénomène contemporain. La mode du présent est un environnement dynamique, caractérisé par des changements rapides, mais étrangement, toujours orienté vers le passé et le retour vers les

racines de l'existence humaine et au facteur traditionnel. Les pièces de vêtement haute couture ne diffèrent pas essentiellement de celles spécifiques à l'art artisanal. Elles sont achevées par des techniques traditionnelles manuelles, qui nécessitent beaucoup d'heures de travail et par conséquent les traditions sont réssuscitées et intégrées dans la contemporanéité.

GLOBALISATION DANS LE VETEMENT , COMMENT UN VETEMENT GLOBAL DEVIENT UN VETEMENT LOCAL

L'existence séculaire de certaines circonstances sociales et économiques et culturelles régionales a progressivement créé en Transylvanie des zones géographiques à personnalité distincte, dont les marques identitaires ont été évidenciées par l'aspect particulier du costume populaire local. Malgré la structure de base unitaire, les costumes zonales appartenant à la même ethnie contenaient des traits distinctifs qui les différiaient exactement dans la mesure ou elles pourraient devenir un support identitaire pour les communautés qui cultivaient leur personnalité distincte.

Au cas des ethnies différentes, coexistant pendant des siècles dans un certain territoire, la tendance de se définir par des différences a été plus puissante en se manifestant tout en soulignant des éléments spécifiques dans la structure du costume, auquel on attribuait une force identitaire spéciale. Évoluant dans un temps donné, en gardant toujours les structures de base, le costume populaire traditionnel a survécu en Transylvanie jusqu'à l'époque de l'industrialisation rapide (1960 – 1965).

Récemment, l'idée de la globalisation pénètre l'espace du village, en laissant sur celui-ci une empreinte commerciale et artificielle. Chaque peuple a des traits particuliers (territoire, langue, occupation, traditions et coutumes) par lesquelles il constitue son identité dans le contexte des grandes familles des peuples du monde. A côté des traits ci-mentionnés, l'habit populaire est également un élément de base de l'individualité , de la personnalisation de ceux qui composent une nation, un peuple, tout en contribuant à la richesse de la base matérielle nationale et universelle.

L'habit populaire de la région de Negresti-Oas est un exemple d'habit d'une grande valeur artistique, étant unique en Roumanie grâce à la coupe et les ornements spectaculaires, son analyse et sa recherche étant fondés sur un parallèle entre la manière dont il s'est manifesté dans le passé par rapport aux habits actuels, c'est-à-dire la manière dont les éléments globaux apparaissent dans l'habit du village contemporain.

Méditons sur la notion d'habit, à la „drame” relativement récente du changement de l'habit et nous allons voir que, dans l'Antiquité, l'habit était l'élément essentiel de l'ethnique. Comment pourrait-on expliquer le fait que l'élément vestimentaire qui différencie une communauté de l'autre est plus durable que certains éléments de la croyance, même de la langue? Le costume gouverne, par ailleurs, même la vie intérieure du groupe, de la famille, et ensuite de l'être qui reçoit successivement l'investissement de certains privilèges par des éléments vestimentaires symboliques.

„Les ornements ont accompagné la vie de l'homme presque depuis le début de son existence, ceux-ci étant parmi les premiers gestes artistiques de celui-ci”, une vérité soulignée par georgeta Stoica en disant: „les ornements et les bijoux , comme ornements du corps sont apparus et ont été portés avant les habits”. Les ornements pour les cheveux ou qui devaient couvrir la tête font partie, dans diverses cultures, du costume populaire pour les occasions spéciales.

Ces „vêtements pour la tête” contiennent des sens complexes, inclusivement en ce qui concerne le symbolisme religieux, la puissance politique et d'affiliation, le statut social ou le rang et la conscience de la mode. Fabriqués des matériaux divers, avec des dessins et formes, les vêtements pour la tête peuvent s'utiliser, en même temps, dans des buts purement pratiques, comme la protection de la tête contre les éléments naturels, le transport des objets comme des armes, des paniers ou des vaisseaux à l'eau et sont souvent associés à des cérémonies tout spécialement des rites du passage.

La mode extrême ou la robe extrême est unique dans toute culture. La définition à ce que constitue une manière extrême peut être agréée, mais l'extrême dans la mode, comme la beauté, tient à l'œil de celui qui regarde. Tout particulièrement entre l'Europe de l'Ouest et les espaces

non-occidentaux on a formé des visions et des idées très différentes sur ce qui est excessif, bizarre ou à la limite de l'inacceptable. On peut parler ici de jupe extreme de la région de l'Oas.

Il n'importe pas le scandaleux ou l'etreme d'un article de vetement ou un accessoire, il ne fonctionne pas à vide, mais il est stabilisé par d'autres zones de la mode. La jupe de la région de Negresti-Oas constitue par super-dimensionnement une pièce vestimentaire extreme. En recherchant la jupe de cette région on peut observer un changement d'un volume plus petit à l'un plus grand, qui se trouve à l'extrémité de la jupe extreme.

EFFET, PERENNITE DANS LA MODE PAR DES ELEMENTS ETHNIQUES

La théorie de la mode a mis en valeur la distinction entre la mode moderne, changeante qui provient des centres urbains occidentaux et celle ethnique, le vetement stable, orienté vers la tradition et qui appartient à la région périphérique. Cette distinction n'a pas toujours été exacte, malgré cela, elle a eu une influence profonde sur la manière dont la société comprend la mode.

Beaucoup d'histoires de la mode ethnique ont la tendance à souligner avec exagération le retour originel de la thème exotique, les dessins réalisés par les créateurs de l'Occident, tout comme l'exagération de la fixité non-occidentale dans les habits. Dans ce sens, l'impact des styles ethniques dans la mode occidentale a été marginalisé. Historiquement, le luxe a été associé à l'origine étrangère. Par conséquent, il est impossible de trouver jusqu'à présent le point de démarrage du style ethnique en Occident, parce que depuis les plus anciens temps des biens somptueux sont arrivés par les voies commerciales de Perse, Egypte et Asie Centrale, et plus tard de l'Inde, la Chine, le Japon, la Colombie, le Mexique et d'autres parties du monde.

Pour la plupart des créateurs de l'Occident, l'esthétique non-occidentale a fourni un sujet fertile leur permettant de développer la créativité par des éléments ethniques. Cette capacité de

briser les conventions est associé à un mode de voir plus que l'adhérence fidèle à tout style ethnique particulier. L'ecclésiisme, l'aspect général de la mode ethnique est exprimé par exemple par Dries Van Noten, mais il approche l'élément ethnique en terme d'exotisme.

Le style ethnique est un élément important, mais négligé d'une certaine manière dans les études de la mode. Ce n'est que très récent, au début du 21ème siècle, que des études plus élaborés commencent à être publiées à ce sujet et par réponse à la globalisation. Entre temps, la mode continue de s'adapter à la situation multiculturelle, en Occident et sur le plan transnational.

Le succès des japonais est du en grande partie au redessinage de la silhouette féminine. Ils ont renouvelé les schémas du goût dans la mode, mais également la manière dont elle était regardée. L'esthétique, le goût et la manière de travail avec des matériaux ont été révolutionnaires, mais également ils avançaient une convention parfaite à la promotion de l'idée de postmodernisme, par une attitude démonstrative et l'exploration des frontières du bon goût.

La recherche de l'authenticité et de l'identité ethnique dans la mode, plus précisément le concept de la mode globale fondée sur des traditions locales gagne de plus en plus de terrain: „Il est bien connu que la mode est un phénomène vaste et social inévitable de la vie moderne”.

La totalité des valeurs matérielles et spirituelles créés par l'humanité pendant des ages et considérées comme étant traditionnelles, constituent un important véhicule de transmission de l'histoire reflété dans le style d'affichage des vêtements, dans la manière de les porter, tout en décrivant la hiérarchie sociale du porteur, l'âge, la situation, la profession, son rôle dans la société.

L'artisanat, l'art et la mode forment un triangle breveté par la création vestimentaire spécifique à ce dernier siècle. Dans cette recherche on a démontré l'originalité, la richesse des motifs et des symboles populaires de la Transylvanie, en faisant la preuve que cet espace a offert

l'une des plus riches héritages folkloriques de l'espace roumain et de celui sud-européen, pour faire face avec succès à une speculation créative dans la mode contemporaine.

Le style ethnique offre un champs particulièrement riche et diverse d'étude de nature à produire des évolutions majeures dans la théorie de la mode de l'avenir.

Mes créations veulent mettre en valeur l'importance du concept d'identité dans la diversité, au milieu d'une société qui se trouve dans un permanent déplacement géographique et expansion technologique,. Le besoin de l'homme de retrouver son identité, en tant qu'aspect général réintégré dans la tendance de la mode contemporaine européenne. L'époque globale réunit plusieurs ethnies, dont on a mis en question l'effèt que celles-ci ont les unes sur les autres , la manière dont elles se développenet en parallèle et les interférences inérentes.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	3
INTRODUCTION.....	6
LA GLOBALISATION DANS LA MODE, COMMENT LE VETEMENT LOCAL DEVIENT UN ELEMENT GLOBAL	10
1. COURTE INCURSION DANS LA NOTION DE MODE	10
1.1 GLOBALISATION DANS LA MODE.....	12
1.2 MODE ET IDENTITE.....	15
1.2.1 <i>Le besoin de l'appartenanc au groupe</i>	19
1.2.2 <i>La différentiation par le vetement</i>	20
1.3 ART ET MODE	22
1.3.1 <i>Éléments de langage visuel de la mode</i>	29
1.4 COMMUNICATION ET MODE.....	30
1.4.1 <i>Communication et création</i>	37
1.5 LE CODE VESTIMENTAIRE.....	43
1.5.1 <i>Le code social de l'habillement</i>	45
1.5.2 <i>Habits, costume</i>	48
1.6 CATEGORIES DE LA MODE	49
1.6.1 <i>Haute couture</i>	52
1.6.2 <i>Prêt-à-porter</i>	57
1.6.3 <i>Mass market</i>	59
1.7 NOUVELLE VISION DANS LA MODE	59
2. LE COSTUME POPULAIRE DANS LE PASSE ET LE PRESENT, TRANSFORMATION DU PORT POPULAIRE EN IDENTITE.....	64
2.1 LES TRIBES EUROPEENS - COSTUME <i>FOLK</i>	64
2.2 L'EVOLUTION DU COSTUME POPULAIRE	68
2.2.1 <i>Le code des barres comme symbole spatiel, régional</i>	69
2.3 LA REGION DE NEGREȘTI OAȘ HIER ET AUJOURD'HUI.....	69
2.3.1 <i>Le costume féminin</i>	75
2.3.2 <i>Le costume masculin</i>	78

2.4	SYMBOLES DU VETEMENT POPULAIRE	79
2.4.1	Symboles de l'inversion et de l'intimité	82
2.4.2	<i>Rituels du vêtement</i>	83
2.4.3	<i>Ornement pour la tete</i>	85
2.5	LA JUPE EXTREME	86
3.	LE STYLE ETHNIQUE DANS LA MODE.....	89
3.1.1	<i>Ethnic look</i>	92
3.2	LES EFFETS DE LA MODE	95
3.3	LA MODE ET LA CONSOMMATION	97
3.3.1	L'ATTRATIVITE DU PRODUIT DE LA MODE.....	98
3.4	L'ACCELERATION DE LA MODE	99
3.4.1	<i>L'INTERNET ET LA MODE</i>	100
3.5	LA MODE COMME PLATFORME MULTUCULTURELLE	101
3.5.1	<i>Méthodes de design et matériaux nouveaux</i>	103
3.5.2	<i>Artisanat et design</i>	105
3.6	LE SENS DE LA MODE CONTEMPORAINE	106
4.	MOTIFS ETHNO DANS LA VISION CONTEMPORAINE, APPLICATIONS DANS DES CREATIONS PERSONNELLE	111
	CONCLUSIONS	128
	IMAGES DE LA COLLECTION PERSONNELLE	133
	BIBLIOGRAPHIE.....	154
	INDEX.....	158
	LISTE DES IMAGES	160
	LE RESUME DE LA THESE DE DOCTORAT	162
	CURRICULUM VITAE.....	170
	ANNEXE.....	175
	LE RESUMÉ DE LA THÈSE DE DOCTORAT	175
	THE SUMMARY OF THE PHD THESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.186