

- SCRIPT VO/VF -
« Histoire du Look »
réalisé par Philippe Allante
Episode 2 : MOYEN-AGE > FIERES ALLURES MEDIEVALES

10 : 00 : 22 : 00

En 476, avec la chute Rome, le luxe des bains, les coiffures raffinées et les effets de toges disparaissent.

Les Wisigoths remplacent le prestige de l'élégance par la loi du plus fort, la misère et des tenues rudimentaires

Ainsi débute le Moyen âge.

Mais tout ne va pas rester si noir !

10 : 00 : 42 : 00

Entre l'an mille et le XVème siècle, nos courageux aïeux ont découvert la prospérité du monde arabe, mais aussi la mode.

10 : 00 : 50 : 00

Avec le savoir-faire des « pourpointiers », pour la première fois l'habit masculin va se différencier totalement de la tenue féminine et malheur à celle qui enfreigne les lois vestimentaires.

10 : 01 : 03 : 00

Passionnés aimant revivre l'histoire ou amoureux des traditions d'antan, ils vont nous dévoiler des modes reflet du pouvoir où les mâles vont devenir des seigneurs d'élégance et les nobles dames des nymphettes parées dans des robes très moulantes.

Générique

10 : 01 : 43 : 00

Dans le Domus Castri de Château-Thierry, quand il s'agit de vivre comme il y a exactement 1000 ans, ces habitants dans leurs simples tuniques de laines ont la passion de l'exactitude.

10 : 01 : 58 : 00

L'air du temps n'est plus aux invasions barbares, même les vikings ont commencé à s'assagir. Pourtant l'époque n'est pas encore très sûre et la vie se déroule derrière de solides palissades de bois.

10 : 02 : 13 : 00

En ce début de printemps tardif, les dames commencent à peigner du lin, c'est la fibre la plus employée quand reviennent les beaux jours.

10 : 02 : 29 : 00

La grande richesse de cette demeure seigneuriale, c'est son métier à tisser à « pesants ».

Cette machine qui est manipulée avec d'infinies précautions permet de réaliser des étoffes encore très somptueuses.

10 : 02 : 56 : 00

Pendant le Haut Moyen-âge, le tissu produit sur un métier à tisser dépasse rarement 70 à 80 centimètres de largeur.

10 : 03 : 03 : 00

Résultat, c'est la dimension du métier à tisser qui crée les styles vestimentaires à carrures uniques rendant les différences de tenues entre les hommes et les femmes minimales.

10 : 03 : 16 – Raoul JOGLY

« Ce qui va différencier le costume masculin par rapport au costume féminin en l'an 1000 ça va être surtout au niveau de la longueur de la cote puisque l'homme comme la femme portent une cote et celle de la femme descend jusqu'au pied au lieu de s'arrêter au genoux.../...Et c'est un vêtement qui est bien sûr aujourd'hui plus agréable à porter l'hiver que l'été puisqu'il est essentiellement constitué de lainage mais c'est qu'une question d'habitude à reprendre d'être vêtu été comme hiver avec le même vêtement... »

10 : 03 : 47 : 00 Com

Pendant ce temps, sur le métier à tisser, l'ouvrage avance lentement. Il faut compter une heure pour fabriquer 30 centimètres de longueur en passant la trame pour assurer le maximum de finesse à ses étoffes de lin, de laine ou même d'ortie quand il y a pénurie.

10 : 04 : 04 : 00

À cette période, les couleurs se limitent essentiellement à des teintes naturelles et la mode est surtout une affaire de superpositions de matières.

10 : 04 : 14 - Armelle JOGLY

« Les femmes à cette époque-là portent à même la peau du lin du chanvre des matières végétales par-dessus c'est essentiellement de la laine, mais il arrive parfois que l'on cède aux caprices de la mode byzantine et qu'on porte de la soie... »

10 : 04 : 40 : 00 Com

Les jours sont encore courts et il est temps de faire un brin de toilette après la journée de labeur.

10 : 04 : 54 : 00

Lavés, coiffés, ils enfilent à nouveau les mêmes tenues.

10 : 05 : 00 : 00

Mais à l'aube du XIIème siècle, la simplicité vestimentaire et les étoffes sommaires du haut Moyen-âge vont être démodés par la découverte du chic et du luxe vestimentaire du monde arabe.

10 : 05 : 12 : 00

Et ce sont de preux chevaliers partis pour combattre les musulmans qui vont tomber sous le charme des parures et des tissus de cette civilisation.

10 : 05 : 23 : 00

À partir de 1095, Le pape Urbain II lance l'appel à la première croisade et le serment des chevaliers prend une résonance toute particulière.

10 : 05 : 35 : 00

Tu protégeras l'Eglise.

Tu ne fuiras jamais devant l'ennemi.

Tu combattras les Infidèles avec acharnement...

10 : 05 : 43 : 00

Des milliers de chrétiens, chevaliers comme paysans partent vers le Moyen-Orient.

10 : 05 : 48 : 00

Leur objectif : délivrer Jérusalem.

Leur signe de ralliement : une simple croix brodée sur leurs tuniques.

10 : 05 : 56 : 00

C'est le début de 2 siècles de guerres de religions.

10 : 06 : 16 : 00

En ce mois de mai 1190, une troupe d'hommes en armes de Raymond de Toulouse quitte la forteresse de Najac.

10 : 06 : 24 : 00

Ils doivent rejoindre les armées de Richard Cœur de Lion et de Philippe Auguste parties de Vézelay. C'est la troisième croisade, celle de la revanche.

10 : 06 : 34 : 00

Saladin a expulsé de Jérusalem les défenseurs de la foi chrétienne.

Pour reprendre la ville sainte, les preux chevaliers vont revoir sérieusement leurs équipements de combats.

10 : 06 : 46 : 00 - Olivier RENAUDEAU

« Les occidentaux ont .../...été dérouterés au départ par la tactique de combat des orientaux, qui est toute une technique de dérobade contrairement à la tactique occidentale qui était la tactique du choc.

Mais face à un adversaire qui se dérobo, la lourdeur de l'équipement devient un handicap,.../...donc les croisades ont du généraliser l'adoption de la cote de maille constituée d'anneaux, c'est une armure qui a l'avantage d'être souple mais pas forcément très légère. C'est à dire qu'une cote de maille pèse en réalité une quinzaine de kilos, par contre c'est une armure qui est extrêmement aéré car l'air passe entre les anneaux. Et on peut penser que la cote de maille est devenu l'armure privilégiée du combattant occidental à partir de cette période »

10 : 07 : 37 : 00 Com

En adoptant une protection qui avait fait ses preuves dès l'Antiquité, les croisés s'adaptent mieux à la rapidité des musulmans.

Pour gagner en efficacité, les chevaliers vont employer aussi des codes vestimentaires très précis apportant une meilleure visibilité dans la poussière des batailles.

C'est l'invention d'un système visuel à la dénomination un peu ésotérique, l'Héraldique.

10 : 08 : 02 : 00 - Olivier RENAUDEAU

« La multiplicité des origines des combattants qui venaient en orient a certainement joué un rôle dans l'adoption de ces signes héraldiques d'une part par l'adoption de signes extrêmement clairs, visuels extrêmement graphique qui servent tout de suite à identifier la provenance d'un combattant.

Par exemple si vous avez un blason dont le fond est rouge et bien vous allez avoir une croix blanche ou jaune, cette croix ne pourra être en aucun cas bleu ou verte de façon à assurer le maximum de visibilité possible à ce symbole... »

10 : 08 : 33 : 00 Com

Mis au point par les chevaliers, ces règles trouvent toujours des applications concrètes avec des enjeux plus pacifiques.

Aujourd'hui encore sur tous les terrains de sport, les codes couleurs des maillots et des shorts obéissent au même besoin d'identification rapide.

10 : 08 : 56 : 00

Que ce soit Raymond de Toulouse ou d'autres nobles seigneurs, les couleurs vives et tranchantes ne vont pas les empêcher d'être très sensibles à la magie de teintes plus subtiles qui font déjà partie de la palette des teinturiers ou des tanneurs dans les souks.

10 : 09 : 11 : 00 - Odile BLANC

« Ce qui vient aussi d'orient c'est de nouveaux pigments notamment pour le bleu, ce qu'on trouve pas seulement dans le vêtement mais dans la peinture par exemple le lapis lazuli. Toutes ces choses vont donner de nouvelles habitudes pour les teinturiers.../... donc on peut arriver à travailler les verts, les rouges, la pourpre qui est faite à partir d'un coquillage. Tout ceci vient encore d'orient, et ont absolument influencé des habitudes chromatiques qui étaient moins prisées avant... »

10 : 09 : 59 : 00 Com

Ce ne sont pas simplement les couleurs qui séduisent les combattants venus d'occident, mais aussi la diversité des matières et la somptuosité des étoffes.

10 : 10 : 19 : 00

La vision d'élégantes Shéhérazades aperçues au détour d'un Riad, transforment les rêves de gloire et de devoir envers dieu en désirs de richesses et de parures luxueuses.

10 : 10 : 53 : 00

Après deux ans d'absence, les seigneurs rentrent des Croisades, souvent barbus.

10 : 11 : 03 : 00

Cette nouvelle tendance plus virile ne semble pas surprendre ces dames, car elles sont déjà toutes subjuguées par les magnifiques présents.

10 : 11 : 10 : 00

Elles n'en croient pas leurs yeux et très vite tous ce raffinement venu du Moyen-Orient va bouleverser leur garde-robe.

10 : 11 : 18 : 00 - Olivier RENAUDEAU

« Alors avec les contacts avec le monde musulman ont permis à la soie de devenir un matériau utilisé en occident mais il y a un autre matériau qu'il ne faut pas négliger, c'est également le coton .../... Il s'est également répandu à partir de la fin du XIII eme et durant le XIV eme dans la garde robe occidentale.../...Il a l'avantage d'être léger d'être blanc et puis les fibres du coton se tissent très facilement et le coton va à côté du lin et du chanvre va devenir un matériau privilégié pour l'obtention de tissus de toile ... »

10 : 11 : 53 : 00 Com

Les robes coupées en T avec une simple ceinture et quelques bordures ne peuvent pas rivaliser avec les décolletées et les tailles plus ajustées inspirées par les parures des riches sultanes.

10 : 12 : 07 : 00

Ces gentes dames tombent sous le charme des coupes, des couleurs, des matières et de ce sens du détail somptueux dont le style allait traverser les siècles.

10 : 12 : 27 : 00

Sous le ciel de Marrakech, comme au temps glorieux de Saladin, il existe un mot magique : caftan.

10 : 12 : 36 : 00

Des souks aux médinas, cette tenue d'origine Perse, fait toujours rêver !

10 : 12 : 41 : 00

Le jour de son mariage, il transforme chaque femme qui le porte en princesse !

10 : 12 : 47 : 00

Parmi la jeune génération de créateurs marocains qui donnent une nouvelle dimension aux Caftans, il y a Nabil Dahani.

10 : 12 : 55 : 00

Selon la tradition, il conjugue avec virtuosité l'art d'harmoniser les matières somptueuses pour créer à chaque fois une pièce unique.

10 : 13 : 04 : 00 - Nabil DAHANI

« Il y a tous les éléments qui offre au caftan de rentrer dans le monde de la haute couture. Quand vous voyez là il y a de la dentelle, du tulle de soie, de la soie des paillettes, des fils de soie avec lesquels ont fait des broderies et en fait le caftan s'est monté de A à Z à la main.. »

10 : 13 : 30 : 00 Com

À quelques heures du grand show annuel qui réunit les plus grands créateurs de Caftan du Maroc, Nabil aime se ressourcer dans la cour de son Dar.

10 : 13 : 40 : 00

Ce lieu est à l'image de sa dualité, partagé entre tradition et modernité.

10 : 13 : 47 : 00 – Nabil DAHANI

« Les artisans qui travaillent avec moi ce sont toujours les artisans qui font de la couture traditionnelle.../...et moi j'apprends beaucoup de choses avec eux et eux ils prennent beaucoup de choses de moi. Mais moi, j'aimerais pas que les couturiers traditionnels ils deviennent très très modernes parce qu'ils s'ils deviennent modernes on va perdre la broderie marocaine et la culture marocaine... »

10 : 14 : 11 : 00 Com

C'est le grand soir à Marrakech.

10 : 14 : 14 : 00

Le créateur jette encore un dernier coup d'œil à son caftan préféré : le souci du détail est plus fort que lui !

Pour Nabil DAHANI, l'élégance est une affaire de précision mais aussi tout simplement d'émotion.

10 : 14 : 26 : 00 - Nabil DAHANI

« Mon thème cette année c'est les stars et les divas arabes...parce que pour moi elles sont sexy sans être vulgaire et c'est ça pour moi toute l'élégance d'une femme... »

10 : 14 : 43 : 00 Com

Sous les projecteurs, les caftans suspendent le vol du temps.

10 : 14 : 47 : 00

Divas, divines, ou déesses : en grand magicien Nabil Dahani réuni passé, présent et futur dans un nouveau conte des mille et une nuits dont le titre pourrait être : le prince de l'exubérance.

10 : 15 : 11 : 00

Alphen sur le Rhin, aux Pays-Bas, le temps semble s'être figé en l'an 1350.

10 : 15 : 22 : 00

Si un parfum de changement venu d'orient influence les riches cours d'Europe, la mode de la rue reste encore peu concernée par les décolletés ou les coupes cintrés.

10 : 15 : 35 : 00

La nouveauté, c'est d'oser porter du bleu ou du violet.

Ce tailleur l'a bien compris et cette étoffe ravie ces dames.

10 : 15 : 50 : 00

En ce début de XIVème siècle, le peuple cultive le goût des couleurs plus vives et ose comme autre nouveauté des effets bi colorés.

10 : 16 : 03 : 00

Mais les contacts avec le monde arabe permettent à certains de ne pas passer inaperçu en portant des verres à leur vue.

10 : 16 : 12 : 00 - Kees NIEUWENHUISEN.

“ I am wearing spectacles, that’s specials spectacles invented in Arabia and they came to Europe around years XIII hundred. And it is a very modern things in my age. I’m wearing a coat that’s mode of onions and that’s yellow paint with onions. But what I like about XIII costumes is very comfortable in wearing, it’s very pleasant... The fabric is very soft, and you move very easily : freedom of movement.”

« Je porte des lunettes qui sortent de l’ordinaire. Elles ont été inventées en Arabie et introduites en Europe autour du XIIIème siècle. Je suis donc très moderne avec ça ! Je porte un paletot en lin jaune, peint avec des oignons.../... Ce que j’aime dans le costume du XIVème siècle, c’est le confort des vêtements. Les tissus sont très souples et agréables à porter.../...on peut bouger très facilement : c’est la liberté de mouvement... ».

10 : 16 : 44 : 00 Com

Mais aussi libertés d’arborer des badges dont certains pour le moins coquins auraient dû attirer le regard sévère de l’homme d’église, à moins que les lunettes ne permettent pas encore de voir de très près.

10 : 16 : 58 : 00 - Olivier RENAUDEAU

« Alors le XVème siècle est une période qui voit la grande éclosion des devises, de ce que nous appelons aujourd’hui des badges et ce qu’on appelait « bages » à l’époque médiévale qui est une sorte de symbole individuel. .../...Chaque individu va choisir une sorte de symbole qui va résumer en quelque sorte son parti, sa personnalité et aussi son état d’esprit qu’il soit moral soit politique... »

10 : 17 : 20 : 00

La mode des badges en étain prend des aspects très osés pour l’époque.

Sur des chapeaux ou sur la poitrine, tous les styles font fureur et certaines personnes s’exposent le plus tranquillement du monde avec des pénis aux allures fantastiques.

10 : 17 : 47 : 00

« Sache l’amant, que l’art d’amour est éclo dans ce roman... »

10 : 17 : 53 : 00

L’éclosion de la littérature courtoise avec le Roman de la Rose et la multiplication des badges transforme les jeunes guerriers à la recherche d’une âme sœur en des êtres empreints à des assauts de galanterie.

10 : 18 : 13 : 00

On n'arbore pas seulement des badges mais aussi des coquilles.

10 : 18 : 23 : 00

Symbole des pèlerins qui avait marché vers Saint Jacques de Compostelle, le nombre de coquilles portées correspondait aux pèlerinages déjà effectués.

10 : 18 : 37 : 00

Quelquefois lors de passages en altitude sur les causses, certaines femmes adoptaient une tenue d'homme.

10 : 18 : 44 : 00

Est-ce pour passer inaperçue et ne pas être violée par des troupes de brigands ou tout simplement pour avoir plus chaud, les chroniqueurs laisse l'énigme sans réponse. En revanche, ils annoncent clairement que se travestir était comme jouer avec le feu.

10 : 19 : 12 : 00

Un tel comportement était contraire aux préceptes issus de l'Ancien Testament et ne donnait droit à aucune circonstance atténuante.

10 : 19 : 22 : 00

« Une femme ne portera pas un costume masculin et un homme ne mettra pas un vêtement de femme, quiconque agit ainsi est en abomination à Yahvé ton Dieu ! ».

10 : 19 : 39 : 00

Pour avoir osé emprunter un chemin de pèlerinage dans un costume masculin, celle que l'on accusait de blasphème envers dieu et donc possédée par l'esprit du « malin » était condamnée à rejoindre les flammes de l'enfer.

10 : 19 : 52 : 00

Une autre femme finira comme elle.

L'acte d'accusation mentionne aussi le port de chausses, c'est-à-dire d'un caleçon.

La sentence sera similaire : le bûcher pour Jeanne D'Arc.

10 : 20 : 15 : 00

Si se travestir peut avoir des conséquences cuisantes, d'un point de vue social, il y a aussi des règles précises à respecter avant de s'habiller.

10 : 20 : 27 : 00 - Maria Giuseppina MUZZARELLI

« Basti poi ricordare che la formula... l'abito fa il monaco, si attaglia proprio a questo tipo di conoscenza, di sensibilità. La corrispondenza fra condizione sociale e abito, era pervasiva. Doveva riguardare tutta la società, non bastava avere il denaro per potere comperare quello che si voleva. Ovviamente, era un pre acquisito avere il denaro. Ma si poteva indossare, ma in realtà anche possedere solo quello che era pertinente alla propria condizione economica. Questo valeva nel mondo cittadino in generale, ma con la distinzione ordine per ordine anche all'interno della chiesa. »

« Il suffit de se rappeler du proverbe qui dit que l'habit fait le moine et qui s'applique complètement à ce type de connaissance et de sensibilité.

Le lien entre condition sociale et habit s'appliquait effectivement à toute la société.

Il ne suffisait pas d'avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter ce qu'on voulait. Bien sûr c'était nécessaire mais pas vraiment suffisant.

On avait le droit de porter et même de posséder uniquement ce qui était admis par sa position sociale. Cette règle valait dans le monde citadin mais aussi dans les ordres religieux... »

10 : 21 : 12 : 00 Com

Mais si les hauts dignitaires de l'église ne badinent pas avec les lois bibliques, dans leurs somptueuses parures, ils ont souvent tendances à oublier leurs propres vœux pauvreté.

10 : 21 : 27 : 00

Les seuls qui gardent une allure austère, ce sont les moines.

Mais sous la rigueur de la bure il y a souvent de la soie.

D'après le chroniqueur Froissard, les chemises de soie légères apportaient paraît-il un certain confort aux moines copistes.

10 : 21 : 57 : 00

Cela n'empêche pas les serviteurs de dieu, dans leurs dessous soyeux de pointer d'un doigt sévère les femmes qui osent jouer de leurs charmes en se maquillant.

10 : 22 : 03 : 00

« se farder avec des artifices pour paraître soit plus rouge, soit plus blanche est une tromperie adultère... » jugent-ils.

10 : 22 : 14 : 00 - Maria Giuseppina MUZZARELLI

“Bene... il pensiero della chiesa, è come si puo immaginare, contrario agli artifici... e viene preso di mira anche questo atteggiamento di cura... del corpo di vanità, che è una forma di superbia, condannata per piu raggioni, intanto perchè è evidentemente un modo per attirare i sguardi, per determinare concupiscenza... ma anche quando alterazione menzogniera del disegno di Dio.”

« La position de l'Eglise est comme on peut l'imaginer, contraire aux artifices.../. Les soins du corps sont donc pris pour cible. La vanité est condamnée pour plusieurs raisons : tout d'abord parce que c'est clairement un moyen d'attirer les regards et d'éveiller la concupiscence mais aussi parce que c'est une altération mensongère du dessin de Dieu...»

10 : 22 : 45 : 00

Malgré les restrictions religieuses, les femmes utilisent différentes recettes de beauté pour garder une allure de en portant une attention toute particulière portée à leur

chevelure sur laquelle elles font posés des postiches. Une femme cherche toujours à paraître avec une chevelure la plus longue possible.

10 : 23 : 07 : 00

En revanche le crâne, lui, devait être extrêmement dégagé pour créer des coiffures très sophistiquées.

10 : 23 : 19 : 00 - Dominique PAQUET

« On portait les cheveux très rasés, le front était large et clair et blanchi, donc on se rasait le front très largement jusqu'au milieu du crâne avec de la fiente de crocodile, de la fiente de chat, avec des excréments qui évidemment ont un effet abrasif et astringent et font tomber le poil, ça c'est très net, donc il y a énormément de recettes d'épilation qui sont hautes en couleur mais très efficaces... »

10 : 23 : 49 : 00 Com

L'époque adore l'eau et adore se laver.

10 : 23 : 55 : 00

Sans pudeur, dans la chaleur des étuves, les dames s'adonnent à des recettes de bien-être plus sensuelles et plus végétales.

10 : 24 : 07 : 00

Les huiles essentielles passent pour des élixirs de jeunesse.

10 : 24 : 12 : 00

Mais les désirs de beauté se conjuguent aussi aux plaisirs de la chair.
Festins et pratiques amoureuses donne à ces lieux une réputation sulfureuse.

10 : 24 : 26 : 00

À partir du XVème siècle, au nom de ces pratique jugées pas très catholique, les étuves seront fermées.

Les femmes devront se livrer à des toilettes plus à sec avec une simple serviette.

10 : 24 : 44 : 00

Les nobles dames utiliseront alors davantage d'eau de Rose, mais elles n'auraient sûrement jamais imaginé qu'un jour des produits de beauté seraient fabriqués par des moines.

10 : 25 : 03 : 00

Dans la région d'Arezzo en Italie, à plus de 1500 mètres d'altitude, au cœur d'une forêt millénaire, il existe un monastère : c'est Camaldoli.

En huit siècles, ce lieu de culte appartenant à des moines Bénédictins n'a pas beaucoup changé.

10 : 25 : 18 : 00

Seule, l'herboristerie du monastère datant du XIème siècle a été remplacé par une pharmacie.

10 : 25 : 26 : 00

Mais ces crèmes beauté ou ces shampoings fabriqués par les moines ont toujours des propriétés très appréciables.

10 : 25 : 36 : 00 - Sonore Pharmacienne :

« Ce produit .../... oui c'est aussi pour les rides car quand on a une peau bien hydratée et bien nourrie avec la gelée royale elle devient élastique et le processus de vieillissement est ainsi ralenti... »

10 : 25 : 49 : 00

À une époque où des multi-nationales de la beauté rivalisent de formules anti-rides, le Padre Luigi, lui concocte dans le petit laboratoire ultramoderne des élixirs à base d'extraits de plantes et d'essences naturelles dont certaines formules remontent à l'époque médiévale.

10 : 26 : 06 : 00

Shampoing à la Propolis pour redonner du tonus aux cheveux fragiles, crème à la gelée royale pour lutter contre les rides, Camaldoli fabrique ainsi une gamme d'une cinquantaine de produits de soins de beauté.

10 : 26 : 18 : 00

Alors quand il s'agit d'évoquer les principales plantes qui les composent, Padre Luigi est incollable.

10 : 26 : 28 : 00 - Padre LUIGI

« I nostri prodotti sono... dicera una combinazione a prodotti naturali e strati da piante officinali, come dalla malva, camomilla, ortica... Abbiamo anche olie essenziali, olio di abete, di pino, di menta... Questo permette garantire la presenza di questi prodotti naturali che danno la caratteristica a ogni prodotto. »

« Nos produits sont faits à base d'un mélange de substances de synthèses, et d'extraits naturels de plantes médicinales, telles que.../... l'hamamélis, la camomille, ou encore l'ortie. Nous avons aussi des huiles essentielles, l'huile de sapin, de pin, de menthe.../... Et cela nous permet .../... de garantir la présence des substances naturelles, qui donnent à chaque produit leur originalité...»

10 : 27 : 02 : 00 Com

La fabrication des produits de beauté passe aussi par de la sylviculture. Les moines depuis 10 siècles veillent avec beaucoup d'attention sur les arbres de la forêt de Camaldoli et ce châtaigner millénaire conforte le Padre dans l'idée que :

10 : 27 : 19 : 00

« Ce qui est beauté naturelle est l'œuvre de Dieu, mais ce qui est soins de beauté n'est plus l'œuvre du diable ! »

10 : 27 : 34 : 00

En 1348, un malheur n'arrive jamais seul, deux ans après le début de la guerre de Cent ans, le son du tocsin annonce un terrible fléau sur l'Europe: la peste.

10 : 27 : 51 : 00

Une personne sur trois sera emportée par cette terrible épidémie.

10 : 28 : 12 : 00

Comme pour se changer les idées, après des années noires, l'allure des tenues vestimentaires va soudainement évoluer dans toute l'Europe, marquant ainsi un désir de tirer un trait sur le passé.

10 : 28 : 27 : 00

Cette révolution vestimentaire tient en un seul mot : pourpoint.

Ce gilet matelassé porté en dessous des cottes de maille ou des pièces d'armures devient un vêtement de dessus.

10 : 28 : 40 : 00 - ODILE BLANC

« On a des récits de chroniqueurs qui pour la plupart se scandalisent de ce port de vêtements militaires qui se généralise à toutes les catégories de la société donc pas seulement les hommes d'armes.../...mais surtout il note avec précision.../... que les vêtements se raccourcissent, et surtout sont de plus en plus ajustés, d'abord dans la partie supérieure du corps et puis ensuite deviennent extrêmement court avec un buste très valorisés, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant...»

10 : 29 : 21 : 00 Com

Après la parenthèse de la peste noire, la guerre de cent ans reprend.

Les troupes Anglaise occupent une grande partie du Royaume de France, dont la forteresse de Castelnaud, dans le Périgord.

10 : 29 : 37 : 00

Les sentinelles très vigilantes laissent passer un visiteur très attendu.

10 : 29 : 46 : 00

Le consul de Sarlat vient livrer comme chaque semaine, le tribut exigé par Jean de Marqueyssac, au nom du roi d'Angleterre.

10 : 30 : 01 : 00

Si l'accord est respecté, la cité ne sera pas pillée.

10 : 30 : 11 : 00

Fébrile, le consul fait déballer une série d'objets, dont un pourpoint du tout dernier chic.

10 : 30 : 23 : 00

Sa couleur très vive, sa superbe rangée de bouton en fait une pièce de grand prix qui semble être à la hauteur du prestige du seigneur.

10 : 30 : 35 : 00

Parfaitement ajusté, le consul rassuré confit qu'il a été cousu très à « façon » et le notaire anglophone traduira « fashion ».

10 : 30 : 57 : 00

Avec le pourpoint, pour la première fois, la notion de taille précise devient une nécessité.

10 : 31 : 05 : 00

Court et très ajusté, cet ancêtre de l'éternelle veste masculine se différencie radicalement des tenues féminines.

10 : 31 : 13 : 00 - Olivier RENAUDEAU

« Il faut bien se rendre compte que ce vêtement représente une véritable révolution.../...Puisque cette adoption du pourpoint va entraîner la naissance du tailleur, du métier de tailleur, va entraîner la naissance également de la couture sur-mesure, il faut s'en rendre compte, puisque nous avons un vêtement qui est très étroitement ajusté au corps, qui est fait à la mesure d'un individu et non pas comme auparavant à la mesure de la pièce de tissu que l'on pouvait obtenir pour tailler un vêtement...»

10 : 31 : 44 : 00 Com

La notion de taille précise va faire le bonheur des corporations de tailleurs et de Pourpointiers.

Les premiers coupent et cousent des modèles « prêt à porter » tandis que les seconds ne travaillent qu'à la commande en fonction des mensurations exactes du client.

C'est déjà une forme de haute couture.

10 : 32 : 06 : 00

Tisserands, tailleurs, pourpointiers et brodeurs éditent des lois de corporation avec des normes de fabrication extrêmement précises, sous peine de sanctions expéditives.

10 : 32 : 18 : 00

« Nous ordonnons que tout maître tailleur fasse des pourpoints avec au moins deux toiles, que l'étoffe dont ils sont garnis soit du bon coton et non de la laine. S'ils font le contraire, les pourpoints seront brûlés... »

10 : 32 : 33 : 00

Le pourpoint, symbole de la virilité des mâles va évoluer.

La nouveauté est aussi une démonstration de pouvoir !

10 : 32 : 41 : 00

Les Nobles et les grands bourgeois entrent dans une surenchère d'allures :

Abondants jeux de manches flottantes ou traînantes, successions de chapeaux ou turbans exubérants et aux pieds d'ahurissantes Poulaines.

10 : 33 : 01 : 00

Ces chaussures vont faire fureur et leur longueur correspondra au prestige de celui qui les chausse.

10 : 33 : 07 : 00

Mais là encore les lois de l'église mettent la mode à l'index.

10 : 33 : 15 : 00 - Maria Giuseppina MUZZARELLI

« Le città dovevano limitare i lussi e prescrivevano di ritura alla lunghezza degli strascichi, a seconda della categoria sociale. Ma anche delle punte delle scarpe, o ancorà le maniche a dalli, quelle maniche a dalli, che come dicevano i predicatori servivano a volare più rapidamente all'inferno. »

« Dans les villes, les lois devaient limiter les débauches de luxes. Ainsi on régulaît la longueur des traînes selon la catégorie sociale mais aussi la taille des pointes des chaussures, la dimension de la longueur manches. Ces manches très longues qui comme le disaient les prédicateurs servaient à voler plus vite en enfer... »

10 : 33 : 40 : 00 Com

En cette seconde moitié du XVème siècle, même si les hommes sont les seigneurs de la mode, dans les chimères vont se refléter également tous les charmes des tenues féminines.

10 : 33 : 56 : 00

En dehors des mariages et des grandes fêtes religieuses, où il fallait se parer de ses plus beaux atours, il avait un autre rendez-vous de l'élégance, c'était celui des tournois de chevalerie.

10 : 34 : 14 : 00 - Tobias CAPWELL

« If jousting tournaments are about impressing the audience, if they are about impressing, the king and his court and your female audience then it's very important to go to a joust looking as we splendid and as beautiful and as expensively dressed as possible. So very...very flamboyant, very fancy tournament clothing developed. Incredibly long decorated sleeves which would fly behind you out as you ride your horse. Or incredibly ornated sculpture crest of lions, or unicorn or other heraldic symbols will be one on the helmet. »

«...Les joutes avaient pour but d'impressionner le peuple, d'impressionner le roi, la cour et le public féminin, c'était aussi très important d'aller à une joute habillé de la plus belle manière, avec des vêtements superbes et très chers. Donc s'est développée une mode véritablement flamboyante .../... comme de très longues manches décorées ou des heaumes incroyablement ornés et sculptées de lions, de Licornes ou d'autres symboles héraldiques portés sur les casques...»

10 : 35 : 03 : 00 Com

Pour que sa tenue soit à la hauteur du courage du chevalier qui va combattre en son honneur, la noble dame du XVème siècle passe une robe aussi longue que moulante, renforcée sous les seins par un bandier.

10 : 35 : 18 : 00

Avec son grand décolleté bordé de fourrure et sa toque qui change des éternelles coiffures à Templettes ou à cornes, elle est maintenant fin prête pour déclarer que le meilleur gagne.

10 : 35 : 41 : 00

Selon les règles courtoises, en préambule de chaque joute, les grandes dames font don de leur foulard à leur champion.

10 : 35 : 50 : 00

Preuve écarlate de l'attention particulière de la dame, le preux chevalier va devoir maintenant mener cette couleur à la victoire.

10 : 36 : 00 : 00

Les joutes sont un spectacle où ce n'est pas la force brute qui est récompensée mais la précision.

10 : 36 : 08 : 00

Pour accumuler les passes gagnantes, le chevalier doit toucher des parties bien précises de l'armure de son adversaire.

10 : 36 : 16 : 00

Le dernier chevalier à rester en lice devient un héros dont le prestige rejaillit sur la dame dont il portait les couleurs.

10 : 36 : 25 : 00

Avec les joutes médiévales, la mode est plus que jamais une question de prestige et de pouvoir, où chic ultime sera de relever les prochains défis dans une armure recouverte de velours de soie !

10 : 36 : 47 : 00

Six siècles plus tard, à Beaune, dans une région où le passé est encore flamboyant, le rêve de porter une armure peut devenir réalité, si l'on rencontre Yannick Epiard.

10 : 37 : 00 : 00

La renommée de ce Bourguignon est aussi grande pour les passionnés d'armures que les appellations des grands crus de la région.

10 : 37 : 08 : 00

Dès l'âge de 12 ans, il a commencé à travailler le métal.

Pour le plaisir, il adorait ciseler des couteaux, maintenant il répond à des commandes de particuliers ou de musées qui affluent de toute l'Europe.

10 : 37 : 21 : 00

Mais pour être un excellent armurier, il faut savoir manipuler le plâtre avant le métal pour réaliser une jambière.

Autodidacte, il conçoit avant tout son travail comme une affaire de patience et de précision.

10 : 37 : 36 : 00 - Yannick EPIARD

« À l'époque ils devaient prendre des côtes, des patrons travailler, faire éventuellement venir la personne plusieurs fois pour ajuster des pièces et bien là je fais un peu près la même chose.

Maintenant, si je ne suis pas sûr de mes côtes ou de mes moulages en plâtre je fais revenir la personne pour être sûr que cela s'ajuste correctement...afin qu'aucun mouvement ne soit bridé... »

10 : 38 : 01 : 00 Com

Pour obtenir une telle finition sur une jambière, il faut un immense savoir faire.

10 : 38 : 07 : 00

Yannick n'a pas 6 ou 7 compagnons spécialisés comme autrefois pour emboutir, découper et poncer le métal ou dessiner le patron d'une Brigandine.

10 : 38 : 16 : 00

Alliant souplesse et élégance, c'est la protection très chic du combattant médiéval au XVème siècle.

10 : 38 : 23 : 00 - Yannick EPIARD

« Une brigandine c'est un vêtement militaire qui donne l'impression que l'on est à la mode de l'époque très cintré...comme les pourpoint décoré souvent richement décoré les rivés peuvent faire des motifs c'est des tissus très riches comme du velours de soie.../... Le soldat qui portait une brigandine on voyait à l'extérieur une couche de tissu ou de cuir et on ne se rendait pas forcément compte qu'à l'intérieur il y a du métal...»

10 : 38 : 57 : 00 Com

Après une quinzaine de jours de travail acharné pour découper et relier 250 plaques de métal, puis fixer plus d'un millier de rivets entre cette carapace et le velours de soie qui la recouvre, la brigandine est maintenant prête.

10 : 39 : 11 : 00

Mais ce perfectionniste ne se limite pas à l'art de fabriquer des répliques sublimement exactes.

10 : 39 : 17 : 00

Avec sa forge itinérante, Yannick Epiard retrouve aussi les gestes d'antan et sa dextérité semble susciter de nouvelles vocations... Peut-être d'armurier ! Mais aussi de chevalier...

10 : 39 : 44 : 00

Le 4 mai 1471 débute la bataille de Tewkesbury, l'un des derniers grands affrontements de l'âge de la chevalerie.

10 : 40 : 06 : 00

Sous le feu des premiers canons et des prototypes de ce qui sera un jour le fusil, les armées de la rose Rouge ont décidé d'en finir avec les défenseurs de la rose blanche.

10 : 40 : 19 : 00

Si au cœur de la mêlée, les hommes de troupes ne portent qu'un gilet simple gilet matelassé renforcé de quelques protections en métal, les nobles combattants manient l'épée en étant protégé par de véritables pièces d'orfèvreries.

10 : 40 : 34 : 00 - Tobias CAPWELL

« The armour of a duke or a king would be covered in gold, the surfaces would be gilded, would be beautiful decorated with engraving or paint or silvering, or gilding. Sometimes even pearls or jewels will be set into the armour. And this is again a power full of statement that you could afford the equivalent of millions of Euros worth of the equipments and throw it away in one afternoon. »

« L'armure d'un duc ou d'un roi pouvait être couverte d'or, les surfaces étaient polies, superbement décorées avec des gravures, des peintures parfois argentées ou dorées. Il arrivait même que des perles ou des pierres précieuses soient insérées dans les armures.../...et c'est, là encore, une expression de pouvoir, que de se permettre de porter un équipement qui vaut plusieurs millions d'euros, et d'oser le jeter en une seule après-midi... »

10 : 41 : 15 : 00 Com

L'armure de Richard duc de Gloucester n'est pas dorée à l'or fin, pourtant son prix à l'époque est comparable à celui d'un jet privé aujourd'hui.

Après un combat acharné, il gagne en prime la couronne d'Angleterre et devient Richard III.

10 : 41 : 33 : 00

La rose blanche a définitivement des épines plus résistantes.

10 : 41 : 44 : 00

Dans une époque où la tenue masculine est déjà largement influencée par le costume militaire, un phénomène de mode va voir le jour sur un champ de bataille : le crevé !

10 : 41 : 54 : 00

En 1477, des mercenaires suisses, des Lansquenets pour gagner en aisance, se mettent à taillader et à fendre leurs uniformes dans un premier temps au niveau des bras et des coudes de leur pourpoint.

10 : 42 : 06 : 00

Mais très vite le « crevé » en quelques années devient une mode à l'échelle Européenne.

C'est en saxe que l'on creve systématiquement les vêtements des pieds à la tête, à l'image de ce son grand duc qui s'expose dans un costume avec plus de 800 crevés.

10 : 42 : 31 : 00

Plus au sud un vent de modernité souffle sur Florence, Sienne ou Venise.

10 : 42 : 39 : 00

Les marchés des grandes et mais aussi de plus petites cités sont une sublime vitrine d'une mode chatoyante, comme ici à Bevagna en Ombrie.

10 : 42 : 54 : 00

La pureté des formes et une grande variété dans les couleurs et les étoffes donnent aux gens de la rue une allure plus avenante en avance sur son temps.

10 : 43 : 06 : 00

Le peuple aussi partage ce qui est beau.

10 : 43 : 10 : 00

Pour celles qui ont envie de découvrir les dernières nouveautés, il n'y a pas encore de revue de mode mais des poupées qui sont le signe d'un secteur en pleine expansion.

10 : 43 : 22 : 00 - Maria Giuseppina MUZZARELLI

« L'Italia in quest' secoli e stata veramente la fucina e l'ambito nell' quale si é più sperimentato, inventato, ma anche perché nelle città italiane c'erà stato un' grandissimo sviluppato artigianale. Questo concentito alle corti di raggiungere una famà, una ricchezza e una capacità anche di utilizzare questi strumenti che gli a fatte primeggiare. »

« l'Italie à cette époque a vraiment été une pépinière, là où on a le plus expérimenté , là où on a le plus inventé.../...et tout cela a été rendu possible parce que dans les villes italiennes il y a eu un très grand développement de l'artisanat. Grâce à cela, les cours de ces villes sont devenues riches et on a eu la possibilité d'utiliser des instruments et des techniques qui leur ont permis d'atteindre une grande notoriété... »

10 : 43 : 50 : 00 Com

Parmi les techniques en avances sur leurs temps, il n'y a pas seulement de grands métiers à tisser mais aussi d'étonnantes machines à fabriquer du fil de soie.

10 : 44 : 07 : 00

À la force du poignet, 72 bobines se garnissent de cette étoffe que tous les grands tailleurs des familles d'Este, Sforza ou Médicis s'arrachent.

10 : 44 : 20 : 00

Avec ou sans soie, le chic du Quattrocento invente une mode aux lignes simples, très proches du corps.

10 : 44 : 31 : 00

Les robes somptueusement décorées avec les sublimes décolletés carrés, transforment les « donna » en véritables « madones » de l'élégance.

10 : 44 : 39 : 00

Et quand certaines beautés aspirent à des coiffures moins sophistiquées, c'est déjà un parfum de Renaissance qui se répand dans l'air du temps.

10 : 44 : 55 : 00

*En ce début de XXIème siècle, sous les projecteurs des défilés de mode, l'élégance des madones du Quattrocento, n'est pas totalement démodé.
Bien au contraire !*

10 : 45 : 08 : 00

Le complice de ce clin d'œil avec le passé, c'est le plus parisien des couturiers milanais : Stefano Pilati.

10 : 45 : 17 : 00 - Stefano PILATI

« ...Il y a des fois que je regarde les patronages des vêtements anciens, même au XVème siècle.../...Comment ils étaient coupés. Par exemple pour la collection religieuse justement je suis arrivé à voir comment les vêtements étaient coupés à l'époque byzantine, vous voyez ce que je veux dire ! »

10 : 45 : 39 : 00 Com

Ayant un sens inné de la simplicité raffinée, sous un coup de tête comme pour remercier dieux de pouvoir présenter une seconde collection dans le temple de l'élégance, Stefano a religieusement métamorphosé la femme Yves Saint Laurent.

10 : 45 : 59 : 00 - Stefano PILATI

« Je trouvais que dans le vêtement ecclésiastique, il y avait une discipline à la fois très stricte .../... où le mélange du masculin et du féminin s'étaient croisés d'une façon assez intéressante... »

10 : 46 : 16 : 00 Com

Vêtue de noir, avec des touches de mauve ou de doré, Stefano Pilati apôtre des détails magnifiques subtilement cachés, il propose une féminité divinement intemporelle.

10 : 46 : 29 : 00 - StefanoPILATI

«...J'ai fait sortir des filles habillées presque comme des évêques.../...comme des petites soeurs.../.... touchées par la lumière divine; donc c'était un mélange entre ironie et un peu plus sérieux, entre chercher de sublimer la mode, de sublimer le passé...et voilà ! »

10 : 47 : 01 : 00

Un autre grand maestro n'a qu'une idée en tête : sublimer les couleurs.
Antonio Marras dont le nom rime aujourd'hui avec Kenzo part en croisade pour défendre les teintes vives.

10 : 47 : 14 : 00

S'il n'est pas adepte des croix brodées, il est pourtant un créateur intrépide quand il s'agit de créer une femme chatoyante aux allures orientales.

10 : 47 : 27 : 00 – Antonio MARRAS

« Quello che abbiamo cercato di fare poi di, prendere i colori, quindi... colori pieni, il turchese, il fucsia, il giallo il bianco tutto quello che... »

che Kenzo a fatto nelle anni passati e che io ho cercato di rilevare e di reinterpretare »

« Ce que nous avons essayé de faire c'est de prendre des couleurs, .../...comme le turquoise, le fuschia, le jaune, le blanc, .../..toutes ces couleurs que Kenzo a utilisées au fil des années, et que j'ai essayé de relire et de réinterpréter... »

10 : 47 : 43 : 00 - Com

Ce Sarde a de la suite dans les idées.

Ses robes légères avec un col en « V » rappellent les Djellabas dans un désert propice à toutes les rencontres.

10 : 47 : 56 : 00 – Antonio MARRAS

« Io ho presso degli elementi che sono piu disparati, il turbante africano, l'obi japonese, il ricamo indiano, le pietre che arrivano dalla couture... e l'ho mischiate tutte... per recreare questa donna... che a poi, un senso reale. »

« J'ai pris les éléments les plus disparate : le turban africain, le Obi japonais, la broderie indienne, les pierres de la haute couture, et je les ai tous mélangés pour créer une femme...une femme bien réelle... »

10 : 48 : 13 : 00 - Com

Réalité ou mirage ?

10 : 48 : 16 : 00

Quand un effet de sirocco soulève la mousseline, on comprend mieux pourquoi depuis 10 siècles le charme de l'orient est soufflé d'inspiration inépuisable.

10 : 48 : 26 : 00

Belles du désert, ou Madones sublimées, elles pourraient très bien être les héroïnes d'un roman courtois ou les muses d'un poète comme François Villon.

10 : 48 : 36 : 00

Comme les nymphettes médiévales dans la ballade des dames du temps jadis, elles n'ont qu'un désir en tête : avoir fière allure.

10 : 48 : 46 : 00

À partir du début du XVIème siècle, sous l'effet de la Renaissance, les nobles garde-robes vont prendre des allures vestimentaires aussi contraignantes qu'étonnantes.

10 : 48 : 56 : 00

Pendant que les seigneurs exposent toute leur virilité, les nobles dames vont devoir s'équiper de vertugadins et de fraises.

10 : 49 : 02 : 00

Un vent orienté au sud apportera de Venise le parfum de sublimes courtisanes très hautaines et les sarcasmes du pionnier du pantalon.

10 : 49 : 10 : 00

Au XVIIème siècle, en quelques coups d'épées, les hommes d'armes très chics vont se transformer en gentilshommes et se parer de dentelles portées avec des sortes de jupettes.

10 : 49 : 21 : 00

Après 3 siècles de corps poudré, maquillés et comprimés à l'extrême, l'apparition de la scandaleuse robe chemise dans la boutique d'une marchandes de mode marquera le retour à plus de naturel.

10 : 49 : 32 : 00

Une simple ceinture pour marquer la taille, on n'avait plus vu cela depuis le temps des nymphettes médiévales.

GENERIQUE

Début 10 : 49 : 50 : 00

Fin 10 : 59 : 50 : 00