

Note de synthèse - Groupe 5

“Jean-Paul Gaultier, le trublion de la mode”

Dans le cadre de la réalisation du portrait documentaire consacré à Jean-Paul Gaultier, nous avons sélectionné des archives en suivant les sept axes de travail fixés par la production et en prenant en compte l'enveloppe budgétaire prévisionnelle fixée à 40 000 € HT. Nous avons privilégié les archives filmées, tout en incluant des photographies pour des raisons de disponibilité ou de coût. Nous avons utilisé plusieurs sources : des agences de photographie (Getty Images, Collection Christophe), des fonds d'archives institutionnels (INA, INA MEDIAPRO, France Télévisions, Union européenne de radio-télévision - EBU), des fonds d'archives privés (Atelier des Archives), des archives de sociétés de production (Endemol, Collection Gaumont, StudioCanal, Paris Modes Studio) et des fonds de cinémathèques spécialisées (La Maison de la Pub). Nous sommes encore en attente de réponses de la part de certains fonds. Le budget prévisionnel est de 40 145,00 € (option 1) pour l'instant mais nous n'avons pas encore entamé les négociations, nous attendons votre retour concernant les archives sélectionnées.

1- Jean-Paul Gaultier fait ses premiers pas dans le monde de la couture très jeune, il a à peine 18 ans lorsqu'il intègre l'atelier de Pierre Cardin. Les archives d'Ina MEDIAPRO ont été des sources de premier plan pour témoigner des débuts du créateur. Notre premier extrait vidéo montre le couturier au second plan qui observe attentivement Pierre Cardin s'affairant autour d'un mannequin, le jeune apprenti apparaît en assistant modèle, encore loin du couturier exubérant et haut en couleurs qu'on connaît aujourd'hui. Face à la difficulté de retrouver des images animées de son premier défilé en 1977, nous avons opté pour une succession de photos en noir & blanc détenues par Getty Images, où l'on remarque déjà sa subversion des genres et son imaginaire androgyne. Le reportage télévisé de 1991 démontre l'originalité du créateur avec ses défilés-spectacles de prêt-à-porter (au Cirque d'Hiver, il propose une performance de patinage artistique). Enfin, moment emblématique de sa carrière : son passage à la Haute Couture avec son premier défilé en 1997.

2- Créateur prolifique, Gaultier détourne les codes : jupe pour homme, trompe-l'œil, marinière, corset conique. Faute d'accès à certains défilés iconiques (“l'Homme objet”, “Et Dieu créa l'Homme”, “La culture noire et sa force”) nous avons privilégié des extraits montrant des muses du couturier (Inès de la Fressange, Rossy de Palma, Naomi Campbell, Laetitia Casta) ainsi que des extraits illustrant son goût du spectacle et du mélange des genres. Impossible d'obtenir un devis le Blond Ambition Tour de Madonna dans le temps imparti, nous avons donc opté pour des photographies. Nous attendons également une réponse du compte TikTok officiel de la maison Jean-Paul Gaultier concernant un devis pour de courtes vidéos mettant en valeur des pièces iconiques via des gros plans sur les tissus. Le budget prévisionnel de l'axe 2 est de 3632,50 € pour l'option 1.

3- Jean-Paul Gaultier n'a jamais caché son amour pour le cinéma. Durant sa carrière, il multiplie les expériences dans le 7ème Art : son film emblématique restera certainement *Le 5ème Élément*, de Luc Besson, pour lequel il a été nommé au César du Meilleur Costume en 1998. Nous avons fait le choix d'axer principalement les extraits vidéos sur ce film avec deux scènes cultes montrant l'exceptionnelle créativité du créateur sur les costumes, ainsi qu'un extrait du making

of, où on le voit travailler sur le tournage. Nous proposons quelques photos de costumes venant des Collections Gaumont qui permettront quelques gros plans. Nous avons choisi également une scène du film *Kika*, de Pedro Almodovar, où nous pouvons voir l'immense travail fait par le créateur, où l'on reconnaît certains de ses codes habituels et également la présence de Rossy de Palma, l'une de ses muses. Pour finir, il nous a paru intéressant de proposer une scène du film *Falbalas*, de Jacques Becker, qui lui a donné l'envie de devenir couturier et qu'il avait d'ailleurs mis en valeur dans son exposition CinéMode à la Cinémathèque française en 2022.

4- C'est aussi un passionné de concours télévisés comme l'Eurovision, pour lequel il crée régulièrement des costumes, habillant des artistes de diverses nationalités. Nous avons sélectionné plusieurs performances au fil des années de compétition pour illustrer la versatilité du couturier et son talent pour les costumes de scènes. Le concours Miss France l'invite une première fois en tant que juré en 2010, et comme président du jury en 2018 aux côtés de Iris Mittenaere avec qui il collabore fréquemment. Dans l'extrait de 2018 nous pouvons voir Iris porter une création du couturier qui s'inspire de l'emblématique marinière.

5- En plus de la mode, Jean-Paul Gaultier s'est essayé à la musique, avec humour et autodérision. En 1989, il sort le titre *How to Do That*, un morceau pop décalé dans lequel il détourne les codes de beauté, entouré de mannequins habillés par ses soins. Ses chansons mixent mode, performance et humour, à son image comme en témoigne l'interview miroir où Jean-Paul Gaultier répond à Jean-Paul Gaultier nous expliquant sa vision de sa musique et ses projets artistiques.

6- En 1990, Jean-Paul Gaultier perd son compagnon de longue date Francis Menuge, emporté par le SIDA. Il s'engage alors activement dans la lutte contre cette maladie. Il participe et anime des galas comme celui de l'amfAR, arbore régulièrement en signe de soutien le ruban rouge symbole de la lutte, et crée également des collections capsules pour le SIDACTION dont l'intégralité des bénéfices est reversée à l'association. Le couturier s'amuse également avec son image et les codes de sa maison à travers des collaborations originales. Il signe une collection de meubles audacieuse pour Roche Bobois, et prête son univers à des campagnes publicitaires pour M&M's ou Coca-Cola Light, mêlant humour, pop culture et haute couture. Ces collaborations électriques montrent à quel point le créateur cherche à décloisonner l'univers de la mode et parvient parfaitement à s'intégrer dans une culture qualifiée de populaire.

7- Proche du monde du drag, Jean-Paul Gaultier a habillé de nombreuses queens avec des créations audacieuses, les invitant également à défiler, comme Pandemonia et Conchita Wurst. Dans le premier épisode de la toute première saison de Drag Race France, présentée par Nicky Doll, il est juré invité aux côtés d'Iris Mittenaere pour un défilé où les candidates se sont inspirées de son œuvre et de son univers. On peut y voir des tenues reprenant les codes de Jean-Paul Gaultier, comme la marinière portée par Daphné Burki.

Lien vers la page de visualisation des images d'archives :
<https://cnamgroupe5.wixsite.com/jpgaultier>