

LES SÉRIES ET LA MODE

Ces Rencontres sont dédiées
à la mémoire de notre ami
et fidèle partenaire de
France Culture Conférences :
François Carles-Gibergues

9ème édition des
RENCONTRES
**HAVRE
SÉRIES**

DU 5 AU 8 DÉCEMBRE 2024

En cette année 2024, plusieurs séries consacrées à la mode sont arrivées sur les plateformes, centrées sur des figures de grands couturiers : Balenciaga, Christian Dior, Karl Lagerfeld... ou sur une « Maison » fictive. Alors, on se demande comment la mode circule entre réalité et fiction...

Des professionnels des deux secteurs nous aideront à réfléchir autour de cette question et comme la mode ne se fait pas qu'avenue Montaigne, nous interrogerons aussi bien des rappers que des chercheurs en design durable. Des focus seront prévus avec les équipes de Becoming Karl Lagerfeld, de La Maison, sans oublier que, grâce aux costumiers, le vêtement contribue à la construction d'un personnage (Louis 28), tout comme le décor (The New Look, Emily in Paris).

Comme chaque année, nous retrouverons une réflexion autour du patrimoine sériel ainsi qu'une table ronde pensée par la revue Esprit. Une matinée sera consacrée à des rencontres pédagogiques autour de la question « Quels enseignements pour les modes aujourd'hui ? » avec le concours de l'Institut français de la mode, de l'Ecole Duperré et la classe mode du lycée havrais Jules Lescene.

Le regard des professionnels des deux secteurs, des rencontres, des projections, conférences et débats, un concours d'éloquence, un autre autour de la création de pilotes de séries nous inciteront aussi bien à continuer de rêver qu'à nous interroger sur cet univers de pouvoir et de falbalas.

Organisées par l'association Havre de cinéma, ces journées ouvertes à tous se déroulent au sein de la bibliothèque Oscar Niemeyer, du Conservatoire Arthur Honegger et du cinéma Le Studio.

EXPOSITION

du 5 au 8 décembre

8 ROBES DE LA SÉRIE LA MAISON

Dans le cadre de la production de la série *La Maison*, narrant une maison de couture fictive forcée de se réinventer, 4 collections de haute couture ont été créées. Pour la première fois, 8 de ces tenues seront exposées, révélant ainsi la diversité des savoirs faire mis au service des costumes de la série. Cette exposition sera une occasion unique de découvrir la série sous toutes ses coutures.

:: Atrium de la bibliothèque Oscar Niemeyer

Jeudi 5 décembre

18h15

CONCOURS D'ÉLOQUENCE

5ème édition

Le concours d'éloquence est une opportunité pour les lycéens et étudiants de s'essayer à un exercice de prestation orale, sur un sujet qui leur tient à cœur en lien avec la thématique **Des séries et la mode**.

Ils ont cinq minutes pour défendre la série de leur choix devant un jury professionnel avec la projection d'un extrait de cette série.

Les lauréats seront invités trois jours au festival Séries Mania.

:: Conservatoire Arthur Honegger

Vendredi 6 décembre

9h30

QUELS ENSEIGNEMENTS POUR MODES D'AUJOURD'HUI ?

Table ronde animée par Sébastien Papet avec, pour l'Institut français de la mode, Sarah Banon, enseignante chercheuse, pour l'école Duperré, Mathieu Buard, professeur et directeur des diplômés et Patrick Veillet, professeur et designer émérite, et pour le lycée Jules Le Cesne du Havre (section mode) Cécile Saroyan et Marion Desfosses, professeurs.

:: Bibliothèque Oscar Niemeyer

14h00

PRÉSENTATION DES RENCONTRES

Par Ginete Dislaire, présidente de Havre de Cinéma et Carole Desbarats, directrice artistique.

:: Bibliothèque Oscar Niemeyer

14h15

DE MATTHAÛS SCHWARTZ, LE LIVRE DES COSTUMES (1650 EUPHORIA (2019)). UNE MÉCANIQUE DES STYLES

Le livre des costumes est considéré comme le premier des livres de mode. En le prenant comme point de départ, Mathieu Buard inscrit sa réflexion dans une perspective historique qui, de 1560 à 2019, date de la première saison d'*Euphoria*, traverse les différentes manifestations de la mode, du costume d'apparat aux oripeaux.

Intervention de Mathieu Buard, commissaire d'expositions, critique, professeur et directeur des diplômés à l'école Duperré.

:: Bibliothèque Oscar Niemeyer

15h00

LA MODE STREETWEAR : RAPPEURS STYLÉS

La mode touche tous les secteurs de la société, du prêt à porter jetable à la haute couture en passant par le *streetwear*. Ce style apparu dans les années 1980 reste largement lié au monde de la musique et en particulier à celui du rap, auquel nous avons rendu hommage en 2022 autour de la série *Le monde de demain*, dans laquelle jouait Daouda Keita. Les musiciens havrais BRAV et PROOF l'ont invité à accompagner le styliste Jamal Belabbes pour parler de cette mode dite « de la rue ».

Table ronde avec BRAV, PROOF, Jamal Belabbes et Daouda Keita

:: Bibliothèque Oscar Niemeyer

16h00

VILAINS, VILAINES, PANOPLIE: MAL À L'ÉCRAN

À quoi reconnaît-on le méchant, la méchante dans une série ? Coupes de cheveux baroques ? Maquillage outrancier ou au contraire un vestiaire banal, *normcore* pour passer inaperçu ? Julien Magalhaes, qui, en digne émule de Roland Barthes, suit attentivement les évolutions de la mode pour la revue de prestige *Harper's Bazaar* nous aidera à analyser leur costume.

Intervention de Julien Magalhaes, consultant en histoire, journaliste à *Harper's Bazaar*, auteur de *Vilains, vilaines. Les figures du mal au cinéma*. (2024. Editions Hoebecke).

:: Bibliothèque Oscar Niemeyer

Vendredi 6 décembre

17h00

L'IMPORTANCE DU COSTUME, L'ÉCRITURE AU MONTAGE

Certes, la mode peut être abordée frontalement dans les séries, comme un sujet traité à part entière. Mais il arrive qu'elle découle du succès d'une série : on ne compte plus les eyeliners euphoriques ces temps-ci. En véritables collaborateurs de création, les costumiers contribuent à incarner des personnages, une atmosphère, bref un projet de film, mais ils sont rarement mis à l'honneur. Il nous importait de rendre hommage au travail de ces femmes et ces hommes de l'ombre qui œuvrent à la réussite des récits.

Table ronde autour de la série **Louis 28**, avec Roy Genty, costumier et Géraldine de Margerie, réalisatrice de cette série.

:: Bibliothèque Oscar Niemeyer

18h15

AUTOUR DE CHAPEAU MELON BOTTES DE CUIR

Comme chaque année, les Rencontres reviennent sur une série du patrimoine, cette année, **Chapeau melon et bottes de cuir**, une série britannique de 1961 dont le succès est confirmé par de multiples rediffusions. Pierre Cardin, le couturier considéré comme un des créateurs de la mode futuriste dans les années 1960, a imaginé les costumes de l'agent des services secrets de sa Majesté, John Steed (Patrick Macnee). Est-ce à lui qu'il pensait lorsqu'il affirmait dessiner « des vestes avec lesquelles on peut dévisser un boulon de voiture mais aussi aller au Windsor » ?

Rencontre avec Sébastien Papet, médiathécaire, et Sarah Banon, enseignante-chercheuse à l'Institut français de la mode.

:: Bibliothèque Oscar Niemeyer

20h30

PILOTE TA SÉRIE

2ème édition

Sur le thème **L'habit ne fait pas le moine**, les jeunes sériephiles ont réalisé, de l'écriture au montage, le pilote de leur série rêvée : drame, comédie, policier, fantastique, anthologie, feuilleton, sitcom... Tous les choix leur appartiennent tant qu'ils ne dépassent pas cinq minutes.

Présentation des pilotes et remise des 3 prix par les deux jurys (jury professionnel et jury jeune).

:: Cinéma Le Studio

LOUIS 28

CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR

Samedi 7 décembre

14h00

QU'EST CE QUI FAIT D'UN CRÉATEUR DE MODE PERSONNAGE DE SÉRIE ?

En 2024, au moins quatre séries ont été consacrées à des créateurs de mode, ayant existé (Balenciaga dans **Cristobal Balenciaga**, Dior dans **The New Look**, Lagerfeld dans **Becoming Karl Lagerfeld**), voire inventés (le personnage interprété par Lambert Wilson dans **La Maison**). D'où la question que nous a posé le philosophe Benjamin Simmenauer et autour de laquelle il va réfléchir avec vous. La porosité est vraiment grande entre le monde réel et celui imaginé pour les séries...

Intervention de Benjamin Simmenauer, historien de la mode et directeur de recherches à l'Institut français de la mode.

:: **Bibliothèque Oscar Niemeyer**

15h00

AUTOUR DE LA SÉRIE BECOMING KARL LAGERFELD

La mini-série créée à partir de la biographie *Kayser Karl*, écrite par Rafaëlle Bacqué et adaptée par Isaure Pisani-Ferry avec l'aide de Jennifer Have, retrace l'ascension de Karl Lagerfeld dans les années 70, ses amours mais aussi sa rivalité avec Yves Saint Laurent et, en fond de scène, les luttes de pouvoir intestines au monde de la mode, de la reconnaissance du prêt à porter au leadership de la Chambre syndicale de la Haute couture sans compter l'arrivée de jeunes challengers, Thierry Mugler en tête...

Table ronde avec le producteur Arnaud de Crémiers et Arnaud Valois, interprète de Yves Saint Laurent dans la série (sous réserve).

:: **Bibliothèque Oscar Niemeyer**

Samedi 7 décembre

16h30

DEUX PERSONNAGES EN QUÊTE D'ANALYSE : CHRISTIAN DIOR CHANEL

En 2024, la diffusion de trois séries construites autour de personnages ayant vécu incite à s'interroger sur le traitement scénaristique qui en est proposé : l'aura de ces couturiers est telle que l'on peut les retrouver d'une série à l'autre.

Rencontre avec Guillemette Odicino, cheffe de rubrique Cinéma à *Télérama* qui s'intéressera à la création du personnage de Christian Dior, et Jean Lebrun, journaliste à *France Inter*, qui nous parlera de celle à laquelle il a consacré deux livres, *Gabrielle Chanel : Notre Chanel*, (2014- Editions Bleu autour. Prix Goncourt de la biographie) et *Coco Chanel, une vie derrière la marque* (2024- Editions Calypse).

:: Bibliothèque Oscar Niemeyer

17h45

UNE VIE DANS LA MODE, LANVIN À SAINT LAURENT

Sans ceux et celles qui travaillent dans l'ombre des grands couturiers, la mode ne pourrait pas exister. Pourtant, la structure pyramidale de l'industrie de la mode fait que ces personnes restent volontiers en retrait.

Ce sera donc un privilège d'écouter **notre grand témoin**, Marie-Christine Watrin, évoquer pour nous ses soixante ans de carrière. Née en 1942, cheffe de produit maille chez Dior et Nina Ricci, elle a collaboré avec Messieurs (sic) Jean-Charles de Castelbajac, André Courrèges, Hubert de Givenchy, Kenzo, Karl Lagerfeld, Saint Laurent, et Mademoiselle Jeanne Lanvin, entre autres.

:: Bibliothèque Oscar Niemeyer

18h45

LES DÉFIS D'UNE MODE DURABLE ET CRÉATIVE. ACCENT SUR LES MATIÈRES DE DEMAIN

La mode est une des industries les plus polluantes sur la planète. Bien sûr, nous aurions pu dresser le tableau des dégâts qu'elle cause, des rivières polluées aux 1134 morts et 2500 blessés lors de l'effondrement de l'usine textile du Rana Plana au Bangladesh. Sans oublier ce coût scandaleux, nous avons plutôt choisi de nous intéresser à la recherche qui se centre aujourd'hui sur la possibilité d'une mode durable. Nous nous sommes donc tournées vers le groupe de recherche de l'Ecole nationale des Arts décoratifs, *Soft Matters*, qui veut « contribuer à une culture de la mode plus résiliente ».

Intervention de Joséphine Schmitt, designer-chercheuse.

:: Bibliothèque Oscar Niemeyer

Dimanche 8 décembre

14h00

DU POUVOIR DANS LES SÉRIES

« IN REAL LIFE »

Dans l'épisode final de la première saison de ***Becoming Karl Lagerfeld***, l'homme d'affaires et mécène Pierre Bergé (interprété par Alex Lutz) se voit chahuté par l'arrivée intempestive de la jeune garde contestataire qui met en cause le mode de fonctionnement de la Chambre syndicale de la mode qu'il préside. La séquence est filmée avec la tension d'une prise de pouvoir politique.

Rencontre : Comment Pascal Morand, l'actuel Président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode réagit-il à cet épisode ?

:: **Bibliothèque Oscar Niemeyer**

15h00

AUTOUR DE LA SÉRIE LA MAISON

Une maison de couture fictive se trouve confrontée à une crise grave. Un scandale vient l'ébranler et révéler les faiblesses de cette institution centenaire mise en demeure de faire face aux évolutions de la mode d'aujourd'hui : entre tradition et modernité, comment évolue un système vertical lié à une dynastie ? Quelles interrogations sur la durabilité - ou non - de l'industrie de la mode ?

Table ronde avec les créateurs de la série, José Caltagirone et Valentine Milville.

:: **Bibliothèque Oscar Niemeyer**

Dimanche 8 décembre

16h45

DÉCORS ET LIEUX DE THE NEW LOOK ET EMILY IN PARIS

Créée presque trente ans après par le même Darren Starr qui avait imaginé *Sex and the city*, *Emily in Paris* est simultanément très critiquée par les spécialistes des séries et très appréciée du public. La série a été nominée à l'Art Directors Guild Award et aux Emmy Awards de 2021 pour ses décors : il faut dire que les solides clichés sur lesquels le récit est construit se déploient dans des lieux méconnus du grand public qui passe devant sans y pénétrer, que ce soit avenue Montaigne ou ailleurs.

Rencontre avec Anne Seibel, chef décoratrice.

:: Bibliothèque Oscar Niemeyer

17h30

RENCONTRER LA REVUE ESPRIT

Table ronde animée par Anne Dujin, rédactrice en chef de la revue *Esprit* : dialogue avec Georges Vigarello, spécialiste de l'histoire des sensibilités, auteur d'*Histoire de la beauté* (2004) et *Histoire de la robe* (2021).

:: Bibliothèque Oscar Niemeyer

EMILY IN PARIS

THE NEW LOOK

**HAVRE DE CINÉMA REMERCIE
CHALEUREUSEMENT POUR LEUR
IMPLICATION, LEUR PARTICIPATION ET LEUR
SOUTIEN :**

**Les intervenants des 9èmes Rencontres du
Havre sur les séries qui nous font l'honneur
de leur présence.**

**Dominique Rouet, Nathalie Beaufort-Lamy,
Jacques Bertois, Nicolas Jacq, le personnel
de la bibliothèque Oscar Niemeyer, Chloé
Destombes (SériesMania), Pascal Rousselin
(TRAPIB), Sylvie Ebel (institut français de la
mode), Clément Rullière pour le prêt des
costumes de la série La Maison ainsi que
les professeurs du lycée professionnel Jules
Lecesne (section mode).**

**Nos fidèles partenaires institutionnels : la
ville du Havre, la Région Normandie et la
DRAC Normandie.**

**Les partenaires du concours « Pilote ta série
» : l'entreprise TRAPIB, la Caisse
d'Allocations Familiales de Seine Maritime,
le Département de Seine maritime et
l'Académie de Normandie.**

Notre fidèle partenaire La revue Esprit.

**Le Conservatoire Arthur Honegger, le
cinéma Le Studio, le restaurant Le Grignot,
l'Arthôtel, SeriesMania, les services
communication et impression de la Ville du
Havre, ainsi que tous nos collaborateurs.**

**Et bien sûr les publics qui partageront ces
journées de réflexion sur les séries.**

RENCONTRES
**HAVRE
SÉRIES**

Réfléchir sur les séries

Pour en savoir plus sur les intervenants
et l'équipe des Rencontres Havre Séries
veuillez scanner ce QRCode

@serieslehavre

@series_lehavre

havredecinema@gmail.com
www.serieshavre.info

DIRECTION ARTISTIQUE : Carole Desbarats
DIRECTION GÉNÉRALE : Ginet Dislaire
Assistée de Justine Boce, Brice Martin et Arthur
Bondu (stagiaire), avec le soutien indéfectible de
tous les membres du conseil d'administration de
Havre de Cinéma
PHOTOGRAPHIES : Gérard Lecompte
VISUEL ET GRAPHISME : Gael Rolland
IMPRESSION : Ville du Havre