

La relation entre mode et l'art : d'Issey Miyake à Virgil Abloh

La mode et l'Art ont toujours collaboré de près afin d'établir de nouvelles conceptions artistiques. Ils sont des media créatifs permettant de communiquer un message « “breaking down stereotypes around culture, race, and gender” »¹. De plus, la mode est perçue comme l'art de s'exprimer en tant qu'individu explique Checinska dans son article *Contemporary Creatives*.² Plusieurs mouvements artistiques comme le hip hop ont su rassembler différents domaines créatifs comme la musique, les graffitis, l'art et la mode, d'après Nicole R. Fleetwood dans son récit *Hip hop fashion, masculine anxiety and the discourse of americana*.³ La relation entre art et mode a su dépasser les frontières et s'étendre à chaque créateur. Le designer américain Virgil Abloh (1980-2021) architecte d'origine et le styliste japonais Issey Miyake (1938-2022) ont su démontrer, à travers leurs créations, leurs influences, et leurs collaborations la connexion entre mode et art.

Virgil Abloh est artiste multidisciplinaire connu pour avoir mélangé la culture *streetwear* à celle de la haute couture. Il a conçu la robe de mariée de l'influenceuse Hailey Bieber sur laquelle est inscrit le slogan “Till death do us part” (voir annexe 1). Ce slogan est la signature visuel d'Abloh par sa typographie, et rappelle sa culture hip-hop « “has provided the

¹ Checinska, Christine, Editor. *Africa Fashion*. Victoria and Albert Publishing, London, 2022. Chapter II, *Contemporary Creatives*. Christine Checinska. P.87

² Checinska, Christine. *Contemporary Creatives* P85

³ *Black Cultural Traffic. Crossroads in Global Performance and Popular Culture*. Edited by Harry J. Elam Jr. and Kennell Jackson. University of Michigan Press, Ann Arbor, 2005. Article: *Hip-Hop Fashion, Masculine Anxiety, and the Discourse of Americana* by Nicole R. Fleetwood, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2005. P.330

visual markers for a larger cultural movement” »⁴. Cette robe de mariée au patron traditionnelle et au design modern illustre le terme « “high-end couture” »⁵, un renouveau dans la haute couture, utilisé par Fleetwood dans son article. De plus, il tenait un compte Instagram (@canary__yellow) où était présenté ses créations. (voir annexe 2). Abloh transformait les concepts industriels en projet créatifs « “its own construction to create a sensual shape” »⁶. Le styliste Issey Miyake fut un des premiers créateurs de mode à utiliser de nouvelles matières dans ses créations. Durant sa collection automne/ hiver 1980-1981, il présente un bustier de plastique (voir annexe 3). Cette pièce avant-gardiste devient plus qu’un vêtement et est considérée comme un véritable objet d’art. Il crée également en 1995 *la robe Minaret* (voir annexe 4) en polyester plissé. La robe peut être comparée à une sculpture ; « “fashion familiar materials into sculptural body adornments” »⁷.

Issey Miyake est un des premiers designers de mode japonais à s’exporter à l’international. Cependant, il n’oublie pas son héritage asiatique et fait valoir le savoir de la mode japonaise. Par exemple, lors de sa collection automne/hiver 2007, il confectionne un manteau avec des motifs d’inspiration traditionnelle (voir annexe 5). Les traditions culturelles sont aussi importantes chez Abloh qui retranscrit la culture afro-américaine dans ses collection « “subcultural style and as component of ethnic/racial pride” »⁸. En effet, très inspiré par l’univers du graph et du skateboard, Abloh s’est lancé dans l’univers de la *sneakers* et dessine des basket Off-White pour Nike (voir annexe 6). Il a également apporté ses racines ghanéennes

⁴ Black Cultural Traffic. Crossroads in Global Performance and Popular Culture. Edited by Harry J. Elam Jr. and Kennell Jackson. University of Michigan Press, Ann Arbor, 2005. Article: Hip-Hop Fashion, Masculine Anxiety, and the Discourse of Americana by Nicole R. Fleetwood, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2005. P.326

⁵ Nicole R. Fleetwood, Hip-Hop Fashion, Masculine Anxiety, and the Discourse of Americana P. 330

⁶ Off-White™ Show Notes. Ready to wear Women’s and Men’s collection Fall-Winter 2022. Virgil Abloh. Paris. 2022

⁷ Checinska, Christine, Editor. Africa Fashion. Victoria and Albert Publishing, London, 2022. Chapter II, Contemporary Creatives. Christine Checinska. P.87

⁸ Kondo’s citation in Nicole R. Fleetwood, Hip-Hop Fashion, Masculine Anxiety, and the Discourse of Americana P. 327

au sein de la maison de luxe Louis Vuitton avec l'utilisation du tissu coloré *Kente* lors de la collection automne/hiver 2021 (voir annexe 7).

De plus, les collaborations sont l'essence même d'une mixité artistique. Abloh collabore avec IKEA en 2019 et crée une collection de fournitures d'intérieur intitulé "MARKERAD" (voir annexe 8). Le créateur réussi à réunir les styles artistiques « "visual identifier" »⁹ de Off-White à celle de la fameuse marque de mobilier suédoise. En effet, « "Architecture and fashion as discordant disciplines while discussing their mutuality" »¹⁰. De plus, du fait de son engouement pour la musique, il a travaillé avec le rappeur et producteur musical Kanye West sur une collection de merchandising au début des relations mode et musique « the emergence of the hip-hop musician/producer turned fashion designer" »¹¹. Miyake collabore également avec des artistes afin d'étendre son univers créatif. En 2000, il s'associe avec l'artiste japonaise Kusama connu pour ses dessins de points. Ils créent le défilé *A-Poc* à la fondation Cartier où sont mélangés textile et art contemporain (voir annexe 9)

Pour conclure, Virgil Abloh et Issey Miyake ont étendu la mode à d'autres domaines artistiques. C'est à travers leurs curiosités, leurs innovations et leurs rencontres qu'ils ont pu faire de leur mode un art.

⁹ Black Cultural Traffic. Crossroads in Global Performance and Popular Culture. Edited by Harry J. Elam Jr. and Kennell Jackson. University of Michigan Press, Ann Arbor, 2005. Article: Hip-Hop Fashion, Masculine Anxiety, and the Discourse of Americana by Nicole R. Fleetwood, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2005. P.335

¹⁰ Fashion Spaces – A Theoretical View. Edited by Vésma Kontere McQuillan. FRAME. 2020 Chapter: *Rethinking Fashion Spaces* by Vésma Kontere McQuillan & Kjeld Hansen. P 13-27

¹¹ Black Cultural Traffic. Crossroads in Global Performance and Popular Culture. Edited by Harry J. Elam Jr. and Kennell Jackson. University of Michigan Press, Ann Arbor, 2005. Article: Hip-Hop Fashion, Masculine Anxiety, and the Discourse of Americana by Nicole R. Fleetwood, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2005. P.330

Annexe

Image 1 : Robe de mariée de Hailey Bieber par Virgil Abloh, 2019

https://www.instagram.com/p/CW1NU9zP3Fk/?utm_source=ig_web_copy_link

Image 2 : @canary__yellow : instagram créatif de Virgil Abloh regroupant ses différentes formes d'art

https://www.instagram.com/canary__yellow/

image 3 : Issey Miyake, bustier plastique. Automne/hiver 1980.

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/675703>

image 4: Issey Miyake, la robe minaret. 1995

https://www.youtube.com/watch?v=mDcacmEz_b8

Image 5: Issey Miyake, silhouette 149. Automne/hiver 2007

<https://fr.fashionnetwork.com/galleries/type/Defiles,1.html>

Image 6: Off-White pour Nike

Nike Blazer Mid
Off-White x Nike Blazer Mid
Sneakers

<https://stockx.com/nike-blazer-mid-off-white-all-hallows-eve>

Image 7: Louis Vuitton par Virgil Abloh, collection automne / hiver 2021, silhouettes 61 & 65.

<https://fr.fashionnetwork.com/galleries/photos/Louis-Vuitton,36906.html>

Image 8: Off-White et Ikea, "MARKERAD". 2019

<https://www.highsnobiety.com/p/virgil-abloh-ikea-collaboration-best-look/>

Image 9 : Issey Miyake et Yayoi Kusama. 2000

<https://www.youtube.com/watch?v=-44Hl4ZR5rg>

Bibliographie

Checinska, Christine, Editor. *Africa Fashion*. Victoria and Albert Publishing, London, 2022.

Chapter II, Contemporary Creatives. Christine Checinska. P.85-99

Black Cultural Traffic. *Crossroads in Global Performance and Popular Culture*. Edited by Harry J. Elam Jr. and Kennell Jackson. University of Michigan Press, Ann Arbor, 2005.

Article: *Hip-Hop Fashion, Masculine Anxiety, and the Discourse of Americana* by Nicole R. Fleetwood, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2005. P.326-345

Fashion Spaces – A Theoretical View. Edited by Vésma Kontere McQuillan. FRAME. 2020

Chapter: *Rethinking Fashion Spaces* by Vésma Kontere McQuillan & Kjeld Hansen. P 13-27

Off-white. 2022. *Show notes*. Paris: Spaceship earth.

https://instagram.com/canary_yellow?igshid=YmMyMTA2M2Y=

