

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) présentera, du 17 juin au 2 octobre 2011, La planète mode de Jean Paul Gaultier.

De la rue aux étoiles, la première exposition consacrée au célèbre couturier français qui débuta avec le prêt-à-porter en 1976 avant de fonder sa maison de haute couture en 1997. Surnommé « l'enfant terrible de la mode » par la presse dès ses premiers défilés dans les années 1970, Jean Paul Gaultier est incontestablement l'un des créateurs les plus importants de ces dernières décennies. Sa mode avant-gardiste a saisi très tôt les préoccupations et les enjeux d'une société multiculturelle, bousculant avec humour les codes sociologiques et

esthétiques établis. Initiée, conçue, produite et mise en tournée par le Musée des beaux-arts de Montréal à l'occasion des 35 ans de carrière du créateur, cette exploration de l'univers créatif de Jean Paul Gaultier est organisée en collaboration avec la Maison Jean Paul Gaultier. Après Montréal, l'exposition ira au Dallas Museum of Art (9 novembre 2011 – 12 février 2012) puis aux Fine Arts Museums of San Francisco, de Young (24 mars – 12 août 2012). « Plus que sur tout autre couturier, je voulais réaliser une exposition sur Jean Paul Gaultier pour son humanité », explique Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal.

« Au-delà de la virtuosité technique résultant de l'exceptionnel savoir-faire des différents métiers de la haute couture, d'une imagination débridée et de collaborations artistiques historiques, il offre une vision ouverte de la société, un monde de folie, de sensibilité, de drôlerie et d'impertinence où chacun peut s'affirmer comme il est, un monde sans discrimination, une "couture fusion" unique. Il y a chez Jean Paul Gaultier une vraie générosité et un message social très fort, sous couvert d'humour et de légèreté. C'est une esthétique humaniste qui me touche beaucoup. »

L'exposition – que le couturier considère comme une création à part entière et non simplement comme une rétrospective – rassemblera environ 120 ensembles accessoirisés essentiellement de haute couture, mais aussi de prêt-à-porter. Créées entre 1976 et 2010, ces pièces n'ont pour la plupart jamais été exposées. De nombreux objets et documents d'archives seront également révélés au public pour la première fois. Croquis, costumes de scène, extraits de films, de défilés, de concerts, de vidéoclips, de spectacles de danse, et même des émissions télévisées illustreront ses collaborations artistiques les plus emblématiques :

cinéma (Pedro Almodóvar, Peter Greenaway, Luc Besson, Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet), danse contemporaine (Angelin Preljocaj, Régine Chopinot, Maurice Béjart), sans oublier le monde de la variété française (Yvette Horner, Mylène Farmer...) et la pop internationale (Madonna, Kylie Minogue...). Une place importante sera également accordée à la photographie de mode grâce aux prêts de tirages souvent inédits de photographes et d'artistes contemporains renommés (Andy Warhol, Cindy Sherman, Erwin Wurm, David LaChapelle, Richard Avedon, Mario Testino, Steven Meisel, Steven Klein, Mert Alas et Marcus Piggott, Pierre et Gilles, Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin, Paolo Roversi, Robert Doisneau...).

Curieux de toutes les cultures et contre-cultures, Jean Paul Gaultier s'empare de l'air du temps, revendique le droit à la différence, concevant ainsi une nouvelle manière de faire et de porter la mode : détournements, métamorphoses, transgressions, réinterprétations. Il efface les frontières entre les cultures, mais aussi entre les sexes : il crée une nouvelle androgynie ou s'amuse au contraire à renverser les codes d'une mode hypersexualisée. Sous la direction de Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal, le commissariat de La planète mode de Jean Paul Gaultier. De la rue aux étoiles est assuré par Thierry-Maxime Lorient, du Musée des beaux-arts de Montréal.

Cette exposition multimédia célébrera l'audace et l'invention de sa mode avant-gardiste et explorera ses sources d'inspiration, aussi éclectiques qu'impertinentes, au travers d'un parcours thématique en six sections, traçant l'itinéraire imaginaire du couturier qui puise son inspiration depuis le pavé parisien jusqu'à l'univers de la science-fiction : L'odyssée de Jean Paul Gaultier; Le boudoir; À fleur de peau; Eurostar; La jungle urbaine; Metropolis. Une scénographie sophistiquée, conçue par l'agence parisienne d'architectes-scénographes Projectiles, mettra en scène les tenues du couturier ainsi que les tirages et extraits audiovisuels illustrant les fructueuses collaborations artistiques de Jean Paul Gaultier.

Une trentaine de mannequins, aux visages animés grâce à une ingénieuse projection audiovisuelle, ponctueront le parcours de leurs surprenantes présences. Le Musée a confié la conception et l'animation de cette création audiovisuelle à part entière, aussi poétique que ludique, à Denis Marleau et Stéphanie Jasmin de la compagnie de théâtre montréalaise UBU. Plusieurs personnalités, dont Jean Paul Gaultier, les mannequins Ève Salvail et Francisco Ranz, la chanteuse et réalisatrice Melissa Auf der Maur, la soprano Suzie Leblanc et l'animatrice de télévision Virginie Coosa, ont accepté de prêter leur visage et parfois leur voix pour la réalisation de ce projet unique présenté pour la première fois dans un musée.

Un important ouvrage monographique sera publié par le Musée des beaux-arts de Montréal, sous la direction de Thierry-Maxime Lorient, en collaboration avec les Éditions de La Martinière pour la version française et Abrams pour la version anglaise. Ce livre splendide (424 pages, plus de 550 illustrations) rassemblera de nombreuses entrevues sollicitées pour cette occasion à des mentors, des collaborateurs, des artistes et des muses de Jean Paul Gaultier : Pedro Almodóvar, Catherine Deneuve, Madonna, Helen Mirren, Martin Margiela, Pierre Cardin, Dita Von Teese, Marion Cotillard, Kylie Minogue, Polly Mellen et Tom Ford parmi bien d'autres. Il propose une iconographie souvent inédite grâce à la collaboration des plus grands photographes de mode et de la Maison Jean Paul Gaultier.

Un essai rédigé par Suzy Menkes, journaliste de mode et rédactrice au New York Times et à l'International Herald Tribune, offrira un regard sur les défilés de Jean Paul Gaultier et démontrera comment ils ont reflété de façon visionnaire les évolutions sociétales au cours des 35 dernières années. Ce livre comprendra également deux entretiens avec le créateur et un troisième avec Valerie Steele, historienne de la mode et directrice du Museum at FIT (Fashion Institute of Technology), New York, ainsi qu'une chronologie et une bibliographie complètes de sa carrière. Le graphisme a été confié à l'agence montréalaise Paprika.