

Crafting Fashion in the *Longue Durée*

**Paris, Sorbonne-Nouvelle / Paris I Panthéon-Sorbonne
28-30 November 2024**

While fashion as a phenomenon is intrinsically linked to time, change and ephemerality, the temporality of the skills on which it is based has been less frequently analysed. How can we consider the interconnections between know how and time? What can reintegrating fashion and dress into the material skills and techniques that underpin them do to our understanding of fashion as a time-bound phenomenon?

The gestures and embodied knowledge on which fashion change is based point to another type of chronology, a *longue durée* of making, often more romanticised than really questioned, which the symposium aims to explore.

Embracing the *longue durée*, our chronology is deliberately broad, stretching from the Antiquity to the most contemporary period. The conference aims to explore the time of production and consumption of fashion objects as well as that linked to the acquisition and transmission of skills or to the transformation of fashion objects into heritage.

The temporality of the production of fashion objects will be explored through the study of manufacturing methods and the development of techniques and tools to speed up their production. Conversely, the incompressible time required to produce certain craft techniques such as lace, hand weaving or vegetable dyeing could usefully be brought into tension with the quest for efficiency mentioned above. Mechanisation, manual labour and a changed relationship with time are not simply issues linked to the 18th and 19th century industrial revolution, but have arisen at other moments in the long history of the skills related to dress and fashion, whether in textiles, millinery or shoemaking, featherworking, fur or leather, or the making of jewellery or other accessories.

Reintegrating fashion into its materiality will also enable us to examine the long history of consumption by looking at the skills involved in recycling, transforming and repairing clothes, which have been in use since the Antiquity. Reworking, repairing, re-dyeing and bringing outfits up to date are specific skills that have not always been studied by specialists of consumption.

Specialised manual techniques such as millinery, glove-making, shoemaking, embroidery, lace-making, dyeing, finishing, pleating, gold thread or artificial flower making, working with leather, felt or feathers are skills that have stood the test of time. While these techniques are sometimes presented as timeless, or as having remained unchanged over the centuries, we can look at the specific temporality in which they - and their transmission - are embedded: a temporality made up of continuity as much as adaptation and innovation. It's a timeframe that also raises the question of the persistence of know-how, at a time when the disappearance of training centres and the drying up of vocations risk bringing century-old skills to extinction.

Another area for consideration is the specific relationship to time of fashion objects in the museum. By removing them from their useful life, the museum setting inscribes them in a new temporality in which the issues of collective memory, heritage formation and conservation sometimes come into conflict.

The conference invites contributions from archaeologists, historians, art historians, anthropologists, specialists in conservation science and archivists. By taking an interest in the variety of sources, the issues involved in preserving them and the ways in which they are mediated, the project is also open to specialists in literature, photography and film, whose work examines the many representations of work. It also invites museologists and museographers to reflect on the specific issues raised by craft in the context of fashion and dress exhibitions - how to communicate know-how that is often, by its very nature, a matter of embodied gestures and knowledge. Beyond the academic circle, the project also aims to involve practitioners and professionals, whether in the field of heritage (curators, conservators etc.) or that of crafts, or even those working in workshops or fashion houses today.

Bibliography

--

- Adamson, Glenn. *Thinking through Craft*. New York: Bloomsbury, 2007.
- Andersson Strand, Eva Birgitta, Camilla Elisabeth Ebert Sogaard, et Sidsel Frisch, éd. *Traditional Textile Craft. An Intangible Cultural Heritage*. Copenhagen: Grafisk. University of Copenhagen, 2018.
- Castres, Astrid. *La Main et l'aiguille. La broderie et ses artisans à Paris au xve siècle*. Rennes: pur, forthcoming.
- Davidson, Hilary. "The Embodied Turn: Making and Remaking Dress as an Academic Practice". *Fashion Theory* 23, no. 3 (2019): 2, <https://doi.org/10.1080/1362704X.2019.1603859>.
- Delpierre, Madeleine. *La Mode et ses métiers, du XVIIIe siècle à nos jours*, Paris: Palais Galliera / Musée de la Mode et du Costume de la Ville de Paris, 1981. Exhibition catalogue.
- Hart, Imogen, Claire Jones, and Inês Jorge, eds. "Exhibiting Craft: Histories, Contexts, Practices; Exhibiting Making: Gesture, Skill and Process". Special issue, *The Journal of Modern Craft* 15, no. 2 (2022).
- Hart, Imogen, Claire Jones, and Inês Jorge, eds. "Exhibiting Craft: Histories, Contexts, Practices; The Politics of Craft Exhibitions". Special issue, *The Journal of Modern Craft* 15, no. 3 (2022).
- Jaoul, Martine, ed. *Artisans de l'élégance*. Paris: Éditions de la rmn, 1993. Exhibition catalogue.
- Jaoul, Martine, ed. *Artisans de l'élégance*. Final report for the Ministère de la culture et de la communication, direction du patrimoine, mpe, March 1994.
- Kollar, François. *La France travaille*. Vol. 12, *Couture et mode*, by Pierre Gerber. Paris: Éditions Horizons de France, 1934.
- Lehmann, Ann-Sophie. "Showing Making: On Visual Documentation and Creative Practice". *The Journal of Modern Craft* 5, no. 1 (March 2012): 9–24.
- Leroi-Gourhan, André. *Évolution et technique*. 2 vols. Paris: Albin Michel, 1943–1945.
- Leroi-Gourhan, André. *Le Geste et la parole*. 2 vols. Paris: Albin Michel, 1965.

Crafting Fashion in the *Longue Durée*

- Mauss, Marcel. *Manuel d'ethnographie*. Paris: Payot, 1947.
- Monjaret, Anne. *La Sainte-Catherine. Culture festive dans l'entreprise*. Paris: Éditions du cths, 1997.
- Monjaret, Anne. "Plume et mode à la Belle Époque. Les plumassiers parisiens face à la question animale". *Techniques & culture*, no. 50 (2008): 228–255.
- O'Neill, Alistair, ed., *Exploding Fashion: Making, Unmaking and Remaking Twentieth-Century Fashion*. Tiel, BE: Lannoo, 2021.
- Renaudin, Yves, ed. "Savoir-faire". Special issue, *Terrain*, no. 16 (1991): [https:// journals.openedition.org/terrain/478](https://journals.openedition.org/terrain/478).
- Roche, Daniel. *La Culture des apparences. Une histoire du vêtement (xviie-xviiie siècle)*. 1989. Reprint, Paris: Fayard, 2007.
- Samoyault, Tiphaine. *La main négative*. Paris: Argol, 2008.
- Sennett, Richard. *The Craftsman*. New Haven: Yale University Press, 2008.
- Smith, Pamela H. *From lived experience to the Written Word. Practical Knowledge in the Early Modern World*. Chicago: The University of Chicago Press, 2022.
- Vanier, Henriette. *La Mode et ses métiers. Frivolités et luttes des classes, 1830–1870*. Paris: Armand Colin, 1960.
- Verdier, Yvonne. *Façons de dire, façons de faire. La lavense, la couturière, la cuisinière*. Paris: Gallimard, 1979.

To submit a proposal, please send a 300-word abstract with a biographical note (50-100 words max) by **June 15th 2024** to

Ariane Fennetaux, ariane.fennetaux@sorbonne-nouvelle.fr

Emilie Hammen, emilie.hammen@univ-paris1.fr

Les savoir-faire de la mode : matérialité et temporalité dans la longue durée

Paris, Sorbonne-Nouvelle / Paris I Panthéon-Sorbonne
28-30 novembre 2024

Si la mode, comme phénomène, est intrinsèquement liée au temps, au changement et à la notion d'éphémère, la temporalité des savoir-faire sur lesquels elle repose est bien moins fréquemment analysée. Comment peut-on ainsi considérer les liens entre le temps et le faire ? Les savoir-faire, les gestes et les savoir-incarnés dont dépend le renouvellement des formes ne s'inscrivent-ils pas dans une temporalité spécifique, un temps long du faire qu'il convient de questionner ? Qu'apporte à notre compréhension de la mode et du vêtement cette vision dans le temps des savoir-faire sur lesquels ils reposent ?

Ancré dans la très longue durée avec une chronologie volontairement étendue allant de l'Antiquité à la période la plus contemporaine, le colloque entend considérer les temps de la production et de la consommation autant que ceux de l'acquisition et la transmission des savoir-faire ou ceux de la patrimonialisation des objets de mode.

La temporalité de la production des objets de mode pourra être abordée à travers l'étude des modes de fabrication, la mise au point de techniques ou d'outils visant à accélérer la réalisation de ceux-ci. À l'inverse, le temps incompressible, nécessaire à la réalisation de certaines techniques artisanales telles que la dentelle, le tissage manuel ou la teinture végétale pourra utilement rentrer en tension avec la recherche de l'efficacité citée plus haut. Mécanisation, travail de la main et rapport changé aux temps du faire ne sont pas simplement des questions liées à la révolution industrielle mais se posent à d'autres moments de la longue histoire des savoir-faire des apparences, qu'il s'agisse de textile, de chapellerie ou cordonnerie, du travail des plumes, de la fourrure ou du cuir, ou encore de celui des bijoux ou d'autres accessoires.

Réintégrer la mode dans sa matérialité permettra aussi d'interroger le temps long de la consommation en s'intéressant aux savoir-faire liés au recyclage, transformations ou réparations qui ont été mises en œuvre depuis le moyen-âge. Reprises, réparations, reteinctions ou remises au goût du jour des tenues constituent des savoir-faire spécifiques qui n'ont pas toujours été étudiés par les spécialistes de la consommation vestimentaire.

Les techniques manuelles spécialisées telles que la chapellerie, la ganterie, la cordonnerie, broderie, la dentelle, la teinture, l'ennoblissement, réalisation de plissés, de fils d'or ou de fleurs artificielles, le travail du cuir, du feutre ou des plumes sont des savoir-faire qui ont traversé le temps. Alors qu'ils sont parfois présentés comme intemporels ou étant restés

inchangés à travers les siècles, on pourra interroger la temporalité spécifique dans laquelle ces techniques – et leur transmission – s’inscrivent : une temporalité faite de continuité autant que d’adaptations et d’innovations. Une temporalité en but aussi à la question de la survivance des savoir-faire à l’heure où la disparition des lieux de formation ou de transmission autant que le tarissement des vocations entraînent un réel risque d’extinction de gestes parfois millénaires.

L’entrée au musée qui inaugure quant à elle, pour les artefacts, un nouveau rapport au temps constitue une autre piste de réflexion. En les soustrayant à leur vie d’usage, le cadre muséal les inscrit dans une temporalité nouvelle où la question des mémoires collectives, de la formation des patrimoines mais aussi de la conservation rentrent parfois en tension.

Le colloque invite des contributions d’archéologues, d’historiens, d’historiens de l’art, d’anthropologues ou de spécialistes de la conservation-préventive, ou d’archivistes. En s’intéressant à la variété des sources, aux enjeux de leur préservation comme aux formes de leur médiation, il s’ouvre également aux spécialistes de la littérature, de la photographie ou du cinéma qui interrogent dans leurs travaux les nombreuses représentations du travail, autant qu’il invite muséologues et muséographes à réfléchir aux enjeux spécifiques que soulèvent les savoir-faire dans le cadre de l’exposition « de mode » – comment faire savoir des savoir-faire qui souvent par essence relèvent de gestes et savoir incarnés. Par-delà le cercle universitaire, le projet vise aussi à impliquer praticiens et professionnels, que ce soit dans le domaine du patrimoine (conservateurs, curateurs, restaurateurs...) ou celui de l’artisanat ou encore des acteurs des ateliers ou maisons de mode actuelles.

Bibliographie

--

- Adamson, Glenn. *Thinking through Craft*. New York: Bloomsbury, 2007.
- Andersson Strand, Eva Birgitta, Camilla Elisabeth Ebert Sogaard, et Sidsel Frisch, éd. *Traditional Textile Craft. An Intangible Cultural Heritage*. Copenhagen: Grafisk. University of Copenhagen, 2018.
- Castres, Astrid. *La Main et l’aiguille. La broderie et ses artisans à Paris au xviie siècle*. Rennes: pur, forthcoming.
- Davidson, Hilary. “The Embodied Turn: Making and Remaking Dress as an Academic Practice”. *Fashion Theory* 23, no. 3 (2019): 2, <https://doi.org/10.1080/1362704X.2019.1603859>.
- Delpierre, Madeleine. *La Mode et ses métiers, du xviiie siècle à nos jours*, Paris: Palais Galliera / Musée de la Mode et du Costume de la Ville de Paris, 1981. Exhibition catalogue.
- Hart, Imogen, Claire Jones, and Inês Jorge, eds. “Exhibiting Craft: Histories, Contexts, Practices; Exhibiting Making: Gesture, Skill and Process”. Special issue, *The Journal of Modern Craft* 15, no. 2 (2022).
- Hart, Imogen, Claire Jones, and Inês Jorge, eds. “Exhibiting Craft: Histories, Contexts, Practices; The Politics of Craft Exhibitions”. Special issue, *The Journal of Modern Craft* 15, no. 3 (2022).
- Jaoul, Martine, ed. *Artisans de l’élégance*. Paris: Éditions de la rnm, 1993. Exhibition catalogue.
- Jaoul, Martine, ed. *Artisans de l’élégance*. Final report for the Ministère de la culture et de la communication, direction du patrimoine, mpe, March 1994.
- Kollar, François. *La France travaille*. Vol. 12, *Couture et mode*, by Pierre Gerber. Paris: Éditions Horizons de France, 1934.
- Lehmann, Ann-Sophie. “Showing Making: On Visual Documentation and Creative Practice”. *The Journal of Modern Craft* 5, no. 1 (March 2012): 9–24.
- Leroi-Gourhan, André. *Évolution et technique*. 2 vols. Paris: Albin Michel, 1943–1945.
- Leroi-Gourhan, André. *Le Geste et la parole*. 2 vols. Paris: Albin Michel, 1965.
- Mauss, Marcel. *Manuel d’ethnographie*. Paris: Payot, 1947.
- Monjaret, Anne. *La Sainte-Catherine. Culture festive dans l’entreprise*. Paris: Éditions du cths, 1997.
- Monjaret, Anne. “Plume et mode à la Belle Époque. Les plumassiers parisiens face à la question animale”. *Techniques & culture*, no. 50 (2008): 228–255.
- O’Neill, Alistair, ed., *Exploding Fashion: Making, Unmaking and Remaking Twentieth-Century Fashion*. Tiel, BE: Lannoo, 2021.
- Renaudin, Yves, ed. “Savoir-faire”. Special issue, *Terrain*, no. 16 (1991): <https://journals.openedition.org/terrain/478>.

