

Avant-propos	10
LES PRÉCURSEURS DE LA HAUTE COUTURE (XVIIe siècle-1850)	13
SAVOIR-FAIRE ANCESTRAUX ET ARTISANS CÉLÈBRES.....	14
Les métiers fondateurs.....	14
La mode sous l'Ancien Régime	17
Des artisans célèbres	18
■ Une femme d'influence	20
UNE INDUSTRIE ENCORE BALBUTIANTE.....	22
Les couturières en chambre	22
Les premiers ateliers de confection	23
Le développement des magasins de nouveautés.....	24
■ Des couturières de renom.....	25
LES PIONNIERS DE LA HAUTE COUTURE (1850-1910)	27
CHARLES FREDERICK WORTH, LE PÈRE DE LA HAUTE COUTURE.....	28
Des idées innovantes éprouvées chez Gagelin.....	28
■ Le premier couturier parisien est... anglais!.....	30
Rue de la Paix, Worth invente la haute couture	31
Relancer et promouvoir l'industrie textile lyonnaise	32
■ Le nouvel eldorado de la couture.....	33
■ Les soyeux lyonnais.....	36
Le contexte favorable du Second Empire	38
Le couturier impose son style	39
■ Le prestige de la griffe	41
LA JEUNE INDUSTRIE DE LA COUTURE ET DE LA CONFECTION POUR FEMMES.....	42
Une chambre syndicale pour la couture et la confection.....	42
Deux branches, une seule industrie.....	44
Une industrie en forte progression	49
DANS LE SILLAGE DE CHARLES FREDERICK WORTH	52
La maison Worth: un règne centenaire	52
La grande couture « fin de siècle »	52
■ Doucet, le premier vrai rival de Worth	55

Redfern et Bianchini, couturiers-costumiers	56
■ Les premières femmes de la grande couture	57
La promotion de la grande couture au tournant du siècle.....	57
■ Théâtre et couture à la Belle Époque.....	59
1900 : le sacre de la grande couture	60
■ À l'Exposition universelle de 1900.....	61
LA GRANDE COUTURE ENTRE DANS LE XXe SIÈCLE	62
La modernité en germe	62
Les débuts industriels de Paul Poiret.....	62
Le couturier de toutes les audaces.....	63
■ Décoration et parfumerie, de nouvelles voies à explorer.....	65
Le personnel d'une maison de couture avant-guerre	66
La Chambre syndicale de la couture parisienne, née d'un divorce	68
■ L'avenir des mannequins s'éclaircit	70
■ La PAIS entérine l'appellation « haute couture »	71
ENTRE ÂGES D'OR ET CRISES (1910-1960)	73
LES FOLLES ANNÉES DE LA COUTURE.....	74
Le retour en force des femmes dans la couture.....	74
La Première Guerre mondiale et la couture	80
L'euphorie des années 1920	80
■ Coquetterie patriotique et crinoline de guerre.....	81
■ L'élégante sportive vue par Patou	83
Les ruches de la couture.....	88
L'élargissement des gammes	89
■ De couturier à parfumeur.....	90
Le marché dans l'entre-deux-guerres.....	91
■ Visite guidée d'une maison de couture en 1923	92
LA NOUVELLE GÉNÉRATION FACE À LA CRISE.....	96
L'onde de choc de la crise de 1929.....	96
Les crises en cascade de l'entre-deux-guerres.....	96
Les causes internes du déclin.....	97
La couture reforme ses rangs.....	99
Une silhouette plus féminine... ..	100
■ Les nouveaux talents de la couture	101
Une amorce de prêt-à-porter en 1935.....	102

Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale.....	103
■ Les maisons de couture dites « autorisées »	105
La défense de la haute couture	109
■ Le Théâtre de la mode	110
UNE FRAGILE RENAISSANCE DANS LES ANNÉES 1950.....	112
La « robe de Paris »	112
■ La genèse de la maison Dior	113
Premier défilé: New Look at Life.....	114
■ Le New Look essaima jusqu'au Japon.....	116
Harmonies stylistiques et dissonances budgétaires.....	117
Le conte de fées de la couture	119
Presse et haute couture: entre complicité et désamour.....	120
BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L'APRÈS-GUERRE.....	124
Des avancées sociales	124
La professionnalisation du métier de mannequin	125
Les « commerçantes-diplomates » de la couture	127
Les acheteurs et les commissionnaires	128
Le fléau de la contrefaçon	130
Les contre-mesures	130
Des griffes sous licence	131
Le prêt-à-porter des couturiers	132
■ Les « Couturiers Associés »	133
LA HAUTE COUTURE EN QUESTION (1960-2000).....	135
AU TOURNANT DES TRENTE GLORIEUSES	136
La transition des années 1950-1960.....	136
Yves Saint Laurent et la nouvelle conquérante.....	137
■ Givenchy: pour une allure contemporaine	138
■ Le tailleur Chanel: manifeste de modernité	139
Le prêt-à-porter: créer des « vêtements à vivre »	140
Les premiers éditeurs du prêt-à-porter des couturiers	141
Des couturiers tiraillés entre couture et prêt-à-porter.....	141
Une réorganisation nécessaire.....	143
S'unir en une fédération au titre de la création.....	143
L'action de la Chambre syndicale de la couture parisienne	144
■ Les défilés s'internationalisent.....	145
Une offre de formation renforcée et diversifiée	146

LES POLITIQUES ET LES MÉDIAS ŒUVRENT POUR LA COUTURE.....	148
La mode : une affaire d'État.....	148
La haute couture, star du petit écran	149
■ Haute couture et cinéma : une histoire d'amour qui dure.....	151
Réminiscences de la grande couture	154
■ Le règne incontesté des top models.....	155
À L'ÈRE POSTMODERNE, UNE ACTIVITÉ OBSOLÈTE?	156
La question de la disparition de la haute couture	156
Une impasse économique.....	156
La problématique des parfums	157
■ Le cas des parfums Chanel.....	158
Les effets pervers de la politique des licences.....	159
La fin du monopole des styles et des tendances	161
■ Des créateurs de mode en phase avec l'époque.....	163
PLAIDOYER POUR LA COUTURE	164
Entre art et industrie, une spécificité française.....	164
Une formidable vitrine.....	165
La haute couture : une valeur patrimoniale	166
■ La haute couture entre au musée.....	169
LA HAUTE COUTURE ENTRE DANS LE XXIe SIÈCLE.....	171
À L'HEURE DE LA MONDIALISATION.....	172
Les grands groupes financiers entrent en jeu	172
■ Chanel : pour la sauvegarde des métiers d'art	174
La haute couture à l'ère du marketing.....	175
Préserver l'avenir de la profession.....	177
LES STUDIOS DE LA COUTURE : ENTRE TRADITION ET INNOVATION.....	180
La part de la couture dans le CA des maisons	180
Pour un label d'excellence.....	181
■ La « robe de Paris » par Alexis Mabille.....	183
L'innovation, un maître mot.....	184
Conclusion	186
Index	188
Bibliographie.....	192