

*Les Amis
de la Musique*
En Charolais, Brionnais, Bourbonnais.

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez bien voulu porter à notre collection itinérante. Ce guide a été établi afin de répondre à vos questions. Merci pour le temps que vous lui accorderez. Nous restons à votre disposition pour toute demande complémentaire. Dans l'attente du plaisir d'exposer dans votre structure, nous vous prions de recevoir nos respectueuses salutations.

Sommaire.

Page 2 : *Édito.*

Page 3 : Présentation et composition de l'exposition.

Page 4 : Pour quel public ?

Page 5 : Les Créateurs, qui sont-ils ?

Page 6 : Prendre le relais...

Page 7 : Le métier de coiffeur.

Page 8 : Le métier de modiste-chapelier.

Page 9 : Exemple de texte d'ordre général concernant l'époque visitée.

Page 10 : Exemple de texte explicatif concernant les coiffures présentées.

Page 11 : Modalités de prêt.

*Les Amis
de la Musique*
En Charolais, Brionnais, Bourbonnais.

Il y a une soixantaine d'années, les hommes ont abandonné le couvre-chef; la coupe de cheveux "à ras" a laissé la place aux cheveux longs. Au contraire, les femmes qui portaient d'amples coiffures laquées, se sont mises à couper leurs cheveux jusqu'à parfois semer le doute quant à leur sexe...

La mode se démode et ce qui est adulé à une époque est l'objet de sarcasmes à la suivante.

Peut-être la prochaine génération se moquera-t-elle des "coupes à zéro" masculines et des tatouages fièrement arborés sur les bras, jambes ou autres parties du corps.

L'aspect physique qu'on se donne affirme la plupart du temps un rang social voire une idéologie, si ce n'est une revendication politique. La tête, le "chef", lieu de l'esprit, et son "couvre-chef" expriment plus encore: le cheveux amplifie ou cache, c'est selon. Il transforme en tout cas.

La coiffure, depuis la Préhistoire, a donné lieu à un débordement d'imagination. Et si par malheur on est chauve, la perruque sauve les apparences et donne une autre contenance.

Alain Ducher et Aline Traclet ont consacré une partie de leur vie à rassembler une collection singulière qui retrace plus de deux mille ans de l'art de coiffer et de se chapeauter. Avec générosité ils ont fait tourner cette exposition dans des dizaines de villes, en France et à l'étranger.

C'est avec le même enthousiasme communicatif que je vous propose ce dossier présentant cette collection unique qu'ils ont bien voulu me céder.

Franck Brat.

Le saviez-vous ?

Le roi, Louis XIII (1610-1643), ayant perdu ses cheveux avant l'âge de 30 ans, opta pour la perruque vers 1629 et c'est d'ailleurs grâce à lui que la perruque prit son essor pour les coiffures masculines. Plus tard, le Roi Louis XIV créa, en 1654, 40 charges de barbiers perruquiers pour accroître les caisses et ce au profit du trésor. Ces perruquiers pourront ainsi suivre la cour...

*Les Amis
de la Musique*
En Charolais, Brionnais, Bourbonnais.

La coiffure, un phénomène... de mode.
ou deux millénaires d'art.
Une création d'Alain Ducher & Aline Traulet.

Présentation de la collection:

Nous vous proposons une exposition unique dont l'objectif est le survol des coiffures-chapeaux de l'Antiquité (Égypte Ancienne) à l'Après-Guerre (XXème siècle).

Elle retrace les changements de mode au gré des règnes, des pouvoirs politiques et des influences étrangères.

Ces coiffures aux "cheveux naturels" ont toutes été travaillées à partir d'œuvres du 3ème art, c'est à dire de peintures ou parfois de dessins originaux.

La composition de notre exposition.

Il s'agit de 20 stands représentant 20 époques qui se traduisent par + de 80 bustes habillés, coiffés, parfois chapeautés et de sept rois tout en pied avec pour chacun des textes d'ordre général.

Chaque buste est monté sur un socle tournant très lentement permettant de voir ces bustes sous tous les angles sans avoir à se déplacer.

Les sellettes sont de hauteurs différentes de façon à apporter à l'exposition une présentation harmonieuse.

Les personnages "hommes" sont statiques, ils ne tournent donc pas.

Chaque stand a son propre texte explicatif sur l'époque qu'il représente, ainsi qu'un autre sur les coiffures présentées (en français et en anglais).

Chaque époque bénéficie de son propre éclairage et dispose d'un cordon de protection.

Le saviez-vous ?

Élégante, imaginative, spirituelle, Pauline Adam de la Bruyère, dite Paulette, fut baptisée "La reine des modistes et la modiste des reines". Sa boutique se trouvait à Paris. Dans l'entre-deux guerres, elle coiffa les têtes couronnées puis travailla pour le théâtre et le cinéma. Cette modiste réalisa, entre autres, les chapeaux d'Audrey Hepburn dans "My Fair Lady".

Elle ouvrira des succursales à Londres, New-York, Buenos-Aires, ...

*Les Amis
de la Musique*
En Charolais, Brionnais, Bourbonnais.

La coiffure, un phénomène... de mode.
ou deux millénaires d'art.
Une création d'Alain Ducher & Aline Traclet.

Pour quel public?

- En famille:

Chacun trouvera dans la collection quelque chose, un détail parfois qui lui rappellera un bon moment de sa vie ou s'amusera d'une coiffure compliquée, voire même se moquera de la façon dont sont attifés (se parer de manière ridicule) certains modèles, totalement démodés de nos jours. D'autres y trouveront un modèle de coiffure pour une cérémonie et bien d'autres intérêts si propres à chacun.

- Les plus jeunes et les scolaires:

Nous le savons; les jeunes raffolent d'histoires de vie de châteaux avec leurs rois, leurs reines et ces fastes de la vie de cour et d'étiquette.... Qui n'a jamais rêvé d'être un prince ou une princesse ? Cette exposition sera le moyen de leur faire vivre le luxe dédié à l'apparence en fonction de la royauté choisie et ainsi laisser faire leur imagination si souvent débordante.

Un quiz ludique peut être proposé.

L'aspect pédagogique pourrait permettre ensuite aux enseignants de poursuivre l'exposition en classe de différentes manières.

- Les Écoles de coiffure & d'esthétique:

L'histoire de la coiffure étant une partie du programme de l'apprentissage de la coiffure et de l'esthétique, la visite de l'exposition permettra au formateurs & enseignants de faire une approche in situ de coiffures demandant une technique ardue & souvent méconnue puisque ces coiffures anciennes ne sont plus enseignées depuis 1932.

Les créateurs, qui sont-ils?

Alain Ducher.

Coiffeur,

"Meilleur ouvrier de France".

Alain Ducher est un coiffeur à la retraite qui a exercé pendant plus de cinquante ans.

En mille neuf cent quatre vingt six, il décroche son diplôme de "Un des Meilleurs Ouvriers de France" et s'impose devant deux cent quatre vingts postulants de ce titre. Depuis, il dit "posséder ce diplôme c'est une chose, encore faut-il l'honorer tous les matins en se disant J'en fais partie. Je dois démontrer la qualité à ma clientèle, à mes apprentis et faire honneur à la profession.

Avec cette collection de coiffure et par ce travail d'étude, Alain Ducher a voulu mieux connaître les coiffures du passé. Ce n'est bien sûr qu'un survol qui ne demande qu'à être approfondi, revisité, enrichi.

Selon Alain Ducher, la mode de notre époque exige l'évolution, la création... Les coiffeurs doivent constamment se perfectionner, se remettre en question en continuant d'étudier.

C'est pour cette raison que le travail des mains ne fonctionne pas sans le travail de l'esprit.

Des anciens lui ont transmis leurs connaissances, leurs savoir techniques, ce qui lui a permis de devenir un "M.O.F.". Il trouve essentiel de transmettre à son tour cette "Histoire de la coiffure". Il n'a qu'un désir: être utile à d'autres car ce savoir ne doit pas se perdre.

Aline Traclet,

Modiste, chapelière.

Aline Traclet est une "Modiste - Chapelière" à la retraite.

Ses ancêtres lui ont transmis leurs goûts pour les chapeaux. En effet, son grand-père, chapelier, lui a livré tous les secrets de ce métier.

Son métier a été son plaisir, sa passion et son luxe.

Pour elle, la "coiffure-chapeau" exige un savoir-faire, une technique et une capacité à se renouveler sans cesse.

Cet accessoire modeste ou extravagant mais important dans la place qu'il occupe depuis l'Antiquité, dans l'histoire de l'habillement, peut aller de la coiffe grossière et rustique aux chapeaux luxueux. Il a comme la "coiffure - cheveux" le pouvoir de métamorphoser un visage, une silhouette.

Aussi, le métier de modiste reste de l'artisanat. Le ou la modiste crée son modèle pour en faire une pièce unique, un objet d'art... Le talent ne s'enseigne pas; il est caché au fond de celui ou de celle qui sans cesse cherche... et finit par trouver.

Le saviez-vous ?

Quelle est la différence entre le métier de modiste et celui de chapelier ?

Le modiste est un créateur de chapeaux pour femmes à l'inverse du chapelier qui fabrique plutôt des chapeaux pour hommes.

*Les Amis
de la Musique*
En Charolais, Brionnais, Bourbonnais.

Prendre le relais...

Franck Brat

"Commissaire de la collection".

J'ai eu le coup de foudre pour cette magnifique collection, alors que je n'avais aucune connaissance de l'art de la coiffure, lors d'une de ses multiples présentations, dans un petit village du Roannais.

La rencontre d'Alain Duchet et d'Aline Traclet a été tout de suite placée sous le signe de la sympathie. Touchés par mon enthousiasme, tous deux ont rapidement décidé de me passer le flambeau.

Il m'incombe à mon tour de faire vivre cette collection, fruit du travail de toute une vie de deux passionnés, et continuer de partager notre passion pour cet art de la coiffure historique.

F. Brat.

*Les Amis
de la Musique*
En Charolais, Brionnais, Bourbonnais.

Le métier de coiffeur:

Bref historique de la Coiffure...

Les cheveux et leur entretien ont toujours été une préoccupation pour la gent féminine. Depuis l'Antiquité, les métiers liés à la coiffure existent sous diverses formes :

barbe et moustache chez les égyptiens, longues barbes chez les rois, barbe rasée chez les grecs. L'histoire de la coiffure remonterait à l'âge de pierre. Les peintures ancestrales ont même prouvé que les hommes se coupaient déjà la barbe et les cheveux à l'aide de pierres aiguisées.

Le métier de baigneur voit le jour. Il regroupe le métier de barbier, de dentiste et de chirurgien en raison de bains toujours présents aux côtés du baigneur.

Au XIIIème siècle, le métier de baigneur se transforme en barbier et baigneur.

Au XVIème siècle, on voit apparaître les premiers coiffeurs & perruquiers. Le perruquier a une grande importance. Il donne à chaque personne son rang dans la société : la noblesse, les hommes d'église, ...

Au XIXème siècle, le coiffeur agit seul même si aucun salon n'existe encore. Il est alors un "coiffeur à domicile".

Jusqu'à la première guerre mondiale, le métier de coiffeur est seulement réservé à la gent masculine. Les premières coiffeuses apparaîtront dans les années folles.

Un coiffeur oui... mais pas que !

Envie de changer de tête ? Une paire de ciseaux, un peigne, un sèche-cheveux, et le tour est joué ! Quelques minutes suffisent pour transformer un visage et redonner vie à un cheveu terne. Spécialiste du soin des cheveux, le coiffeur exerce un métier technique (coupe, brushing, permanente, pose de pousse...) qui exige du goût et un certain sens artistique. Styliste-visagiste, le coiffeur peut conseiller une coupe à un client en tenant compte de ses envies, de sa personnalité et de la morphologie de son visage. Il sait aussi l'orienter vers une couleur ou, au contraire, le dissuader. Créatif, le coiffeur n'en est pas moins commerçant. Il se montre aimable, disponible et attentif afin que le client reparte content.

Le saviez-vous?

Le métier de coiffeur est un métier qui intéresse beaucoup. Il offre le moyen de devenir chef d'entreprise rapidement, mais gare !.. n'est pas coiffeur qui veut!

La position debout et les bras levés dissuadent rapidement ceux qui ont des problèmes de dos ou une mauvaise circulation sanguine. Aussi, il faut faire attention aux allergies de la peau qu'occasionnent certains produits. La concurrence est sévère.

*Les Amis
de la Musique*
En Charolais, Brionnais, Bourbonnais.

La coiffure, un phénomène... de mode.
ou deux millénaires d'art.
Une création d'Alain Ducher & Aline Traclet.

Le métier de modiste - chapelier:

Du "hennin" à la "capeline", en passant par le "haut de forme" ...

Nous ne savons pas si nos ancêtres de la Préhistoire se couvraient les cheveux mais on peut imaginer que ces hommes et ces femmes se couvraient la tête de feuillages pour se protéger des conditions climatiques.

Nous savons que durant l'Antiquité, Égyptiens et Grecs, ..., utilisaient ces coiffures.

Au XIIIème siècle, les hommes se coiffaient de chapeaux de feutre, quant aux dames, elle se chapeautaient de bonnet, de guimpe ou de voile.

Le XVIIIème siècle sera l'apogée du chapeau avec des créations de plus en plus fantaisiste, même si à la fin de ce siècle les femmes portaient plus volontiers, le chapeau dit de "bergère" ou bien le bonnet dit "de passe".

Pour les femmes, au siècle dernier, il est symbole de classe sociale et de bonne convenance; seule l'ouvrière ose se montrer, en public, la tête nue.

Après la première guerre mondiale, le chapeau féminin sera abandonné, tout comme le corset que l'on trouve beaucoup trop encombrant, voire même obsolète!

Aujourd'hui, il a retrouvé sa vocation première: se protéger du froid, du soleil l'été ou lors de cérémonies officielles.

Le métier de chapelier (e):

Comme évoqué en amont, le chapelier(e) fabrique plutôt des chapeaux masculins dont les conceptions sont toutefois bien différentes et font appel à des savoirs faire particuliers. Les chapeliers(es) sont spécialisés et ne travaillent que certaines matières: le feutre, la paille, le tissu.

Le métier de modiste :

Même si nous comptons de moins en moins de modistes en France, ce métier relève plus de la création et du domaine artistique. C'est pourquoi la clientèle du ou de la modiste est plutôt féminine mais, pas que, il ou elle chapeaute aussi le monde du spectacle.

L'outillage du modiste est sommaire et se compose d'une paire de ciseaux, de pinces plates coupantes pour le laiton, d'un petit marteau, de pinceaux, de baleines plates en métal, ..., outre moules en bois de calotte, marottes et formillons, sans oublier une machine à coudre.

Le temps d'exécution s'échelonne sur plusieurs jours. Le feutre est tiré, moulé sur des formes en bois à l'aide d'une pattemouille. Séparément, le modiste prépare ses tissus. Il les coudra sur la calotte de base qu'il aura préparée..

*Les Amis
de la Musique*
En Charolais, Brionnais, Bourbonnais.

La coiffure, un phénomène... de mode.
ou deux millénaires d'art.
Une création d'Alain Ducher & Aline Tracler.

Exemple de texte d'ordre général de l'époque visitée:

L'ÉGYPTE ANCIENNE

3800 avant JC - 30 après JC.

La coiffure était la parure la plus riche de l'habillement. Elle était le symbole par excellence de la séduction et de l'érotisme féminins.

Le raffinement et le traitement de la chevelure étaient consacrés au culte d'Hator, déesse de l'amour, de la joie et de la danse.

Le "henné" était utilisé abondamment ainsi que des huiles et des cosmétiques odoriférants.

Le "Khôl" servait à protéger les yeux des infections et des insectes.

Le barbier ne possédait pas de local. Il se rendait à pied de village en village et s'installait dans un endroit en plein vent, sous un arbre. Il attendait les clients pour les raser et leur couper les cheveux.

La barbe postiche du Pharaon s'attachait aux oreilles par un lacet. Les prêtres avaient le crâne rasé en signe de pureté.

Le saviez-vous?

Pendant l'Égypte antique, les enfants (garçons et filles) avaient le crâne rasé avec une tresse sur le côté appelée Tresse de l'Enfance. En fonction de son rang social, la tresse était décorée de façon différente : simples fleurs pour les agriculteurs et les ouvriers tandis que les enfants de familles royales ou nobles arboraient un fermoir en or. A la fin de la puberté, ces jeunes hommes se rasaient le crâne alors que les jeunes femmes se laissaient pousser les cheveux.

*Les Amis
de la Musique*
En Charolais, Brionnais, Bourbonnais.

Exemple de texte explicatif des coiffures présentées.

Princesse Nofret, IVème dynastie.

Égypte - Vers 2600 avant J.C. :

Coiffure entièrement composée de 300 tresses de grosseur moyenne pour toute la chevelure hormis la partie frontale composée de petites tresses très fines plaquées sur le front à angle droit.

Les cheveux sont coupés selon un carré plus long dans la nuque. L'ornement est un bandeau de tissu décoré de lotus; fleur symbolique d'Égypte.

Coiffure Syracuse.

Grèce - Vers 460 avant J.C. :

Dans la Grèce antique, la beauté de la femme s'observait surtout sur le visage et la chevelure. Cette coiffure simple met en valeur la pureté des traits du visage. Elle part d'un point central, les cheveux sont tous dirigés autour de la tête et sont coiffés en un gros et unique rouleau extérieur.

Époque Flavienne.

Rome - Vers 80 :

Coiffure spectaculaire, très haute sur le devant en anglaises retombantes. La nuque très architecturée en un chignon de tresses entrecroisées est dégagée pour permettre le port d'un bijou de cou ouvragé, équilibrant l'ensemble de façon majestueuse.

Le saviez-vous?

Pendant l'Antiquité, la tradition grecque du sacrifice voulait que la femme fit don d'une partie de sa chevelure en signe de deuil. A la mort de son mari, la femme se couvrait la tête de poudre de cendres et elle se coupait les cheveux pour les jeter sur le bûcher des funérailles, les cheveux mal peignés, raides étant signes de deuil.

Modalités de prêt.

- ★ Cette exposition est mise à disposition en totalité ou en partie.
- ★ Nous ne demandons pas de location ; mais un don à l'Association « les amis de la musique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais » (association loi 1901 à but non lucratif). Le montant de ce don sera convenu entre les diverses parties ainsi que le mode de transport aller-retour de la collection (que vous pouvez assurer vous-même) + les éventuels frais de transport & d'hébergement liés au montage, et au démontage de la collection.
- ★ Nous vous laissons la liberté d'entrées payantes ou bien gratuites.
- ★ La superficie minimale requise pour une présentation complète est de 110 m², y compris la surface d'exposition et la surface de passage du public.
- ★ La collection étant conçue en stands individuels, nous pourrions l'installer, à votre convenance, dans des pièces différentes.
- ★ Nous vous demanderons de protéger l'exposition avec votre propre assurance lorsqu'elle se trouvera dans vos locaux. Les tissus utilisés sont ignifugés. Possibilité de vous fournir les certificats.
- ★ Le poids total est d'environ 2 tonnes.

