atout CARRÉ

Caroline Tatham • Julian Seaman

Le Dessin de Mode

techniques et création

Sources d'inspiration • Techniques d'illustration • Conception d'une collection • Présentation d'un projet

EYROLLES

Caroline Tatham • Julian Seaman

Le Dessin de Mode

techniques et création

Au sommaire

- **Les sources d'inspiration**
  Les musées, l'architecture
  Le folklore traditionnel
  Les beaux-arts et le graphisme
  Les idées de tissus, la broderie
- **Les techniques d'illustration**
  Le dessin du corps humain
  Les techniques du dessin
  La technique du collage
  Le dessin de votre garde-robe
  La mise en pages
  Le dessin des imprimés
- **La planification et la conception**
  La notion de collection et de ligne
  L'intérêt du croquis
  La conception du portfolio
  Le profil du client
  Les critères imposés
  La couleur et le tissu
  La palette de couleurs
  La modélisation des tissus
- **La présentation et la communication**
  Les critères de précision
  Le dessin technique
  Les vêtements du portfolio
  La présentation du projet

Le dessin de mode

Le dessin de mode

techniques et création

CAROLINE TATHAM • JULIAN SEAMAN

Traduit et adapté de l'anglais par Hélène Tordo

Deuxième tirage 2004

EYROLLES

SOMMAIRE

Introduction 6
Comment lire ce livre ? 10
Évaluer votre travail 11

CHAPITRE PREMIER

Les sources d'inspiration

Repères I • Par où commencer ? 14
Module I • Les musées 16
Module II • L'architecture 20
Repères II • Un regard neuf 24
Module III • La page de tendances 26
Module IV • Le folklore traditionnel 30
Module V • Les beaux-arts et le graphisme 34
Repères III • Petits détails et grandes idées 38
Module VI • Les idées de tissus 40
Module VII • La broderie 44

CHAPITRE DEUX

Les techniques d'illustration

Repères IV • Les proportions du corps humain 50
Module VIII • Le dessin du corps humain 52
Repères V • Les techniques du dessin 56
Module IX • Le dessin d'après nature 58
Module X • La technique du collage 62
Module XI • Le dessin de votre garde-robe 66
Module XII • Les outils de dessin 70
Repères VI • La mise en pages 74
Module XIII • Le dessin des imprimés 76

Titre original en langue anglaise :
Fashion Design Drawing Course

Traduction et adaptation française :
Hélène Tordo

Photographies : Colin Bowling, Paul Forrester

© 2003, Quarto Publishing plc, Londres

© 2004, Groupe Eyrolles pour les éditions en langue française
61, boulevard Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05

www.editions-eyrolles.com

ISBN : 2-212-11383-8

TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CHAPITRE TROIS

La planification et la conception

Repères VII • La notion de collection 82
Module XIV • L'intérêt du croquis 84
Module XV • La notion de ligne 88
Repères VIII • La conception du portfolio 92
Module XVI • Le profil du client 94
Module XVII • Les critères imposés 98
Repères IX • La couleur et le tissu 102
Module XVIII • La palette de couleurs 104
Module XIX • La modélisation des tissus 108

CHAPITRE QUATRE

La présentation et la communication

Repères X • Les critères de précision 114
Module XX • Le dessin technique 116
Module XXI • Les vêtements du portfolio 120
Repères XI • La présentation du projet 124
Module XXII • La présentation pratique 126
Module XXIII • Le style de la présentation 130
Module XXIV • La présentation créative 134

Annexes

Le métier de créateur de mode 138
Adresses 140
Quelques termes de métier 141

Introduction

De par sa nature même, la mode est un art en constante évolution. L'écrivain et esthète irlandais Oscar Wilde (1854-1900) ne remarquait-il pas que : « La mode est une forme de laideur si intolérable que nous devons la modifier tous les six mois » ? C'est ce cycle perpétuel, qui, en remettant sans cesse au goût du jour des tendances passées et en en créant de nouvelles, confère à la mode son irrésistible attrait.

Destiné aux créateurs débutants, aux stylistes et à tous ceux qui s'intéressent à ce monde fascinant, notre ouvrage s'inspire du cursus des grandes écoles de mode. Il s'articule en vingt-quatre modules et aborde autant de projets afin de vous guider dans la conception de créations originales propres à retenir le regard des professionnels. Pour se lancer dans l'aventure, nul besoin de connaître tous les grands noms de la haute couture, ni d'excéller à l'aiguille ou au crayon. Nous allons vous aider à percer les secrets de la mode et vous montrer comment créer des modèles à partir de démarches simples mais systématiques. Votre seule obligation ? Une bonne dose d'enthousiasme et de passion pour exprimer votre vision du monde.

▶ Débutant bienvenu

Nul besoin d'être un as de l'aiguille pour créer de beaux vêtements. Étudiez vos idées en drapant les étoffes sur un mannequin de couturière avec quelques épingles et traduisez ensuite les plis et les découpes directement sur le papier.

Dans le premier chapitre « Les sources d'inspiration », vous découvrirez que la création d'un vêtement n'a rien de mystérieux. Au musée ou à la plage, en voyage ou dans les rues de votre ville, voire à la maison ou au jardin, il suffit de regarder autour de vous avec les yeux du créateur pour y dénicher une foule de suggestions prometteuses. Les premiers modules de ce livre vous apprendront à les identifier et à les intégrer dans vos travaux, pour que vous soyez en mesure de franchir la première étape du processus de création et d'aller jusqu'à la réalisation des pages de tendances.

▼ Une suite d'idées

Le carnet de croquis est l'outil de base du créateur. Vous l'utiliserez pour noter et étudier les idées au fil de vos recherches. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Laissez les idées surgir et adoptez une touche plus dynamique que précise.

◀ Des emprunts inspirés

N'hésitez pas à emprunter des idées aux peintres de renom. Ces tissus imitent les motifs d'œuvres de Raoul Dufy.

Vous trouverez également dans le premier chapitre des astuces pour élargir votre champ de recherches, en agrandissant les détails d'un objet familier, en plaçant les formes d'une peinture ou les lignes d'un bâtiment dans un contexte différent, ou en les exploitant pour imaginer un tissu qui constituera le point fort de votre création.

La deuxième étape consiste à transcrire les idées sur le papier de manière lisible. Le deuxième chapitre, « Les techniques d'illustration », vous dispense des conseils pour perfectionner votre style avec les techniques les plus variées, du crayon au collage sans oublier la peinture ou le pastel. C'est en poussant l'exploration toujours plus loin que les nouvelles idées jaillissent et que la créativité s'enrichit. Toutes les expériences ne se soldent pas par le succès, mais l'échec aussi est essentiel dans l'évolution du talent.

Tout artiste qu'il soit, le créateur de mode s'inscrit dans la réalité la plus stricte. C'est dire que ses dessins doivent respecter certains critères, notamment en matière de proportions et de silhouette, pour que l'on ait envie de porter ses modèles. Ainsi, le deuxième chapitre vous propose une méthode ultrasimple de pliage d'une feuille de papier qui évite toute erreur de proportions.

▼ *Une question d'assurance*

La réussite du dessin de mode repose aussi sur la manière dont l'artiste occupe la page : la touche doit être franche et affirmée. Si vous manquez d'assurance, comment voulez-vous que les professionnels aient confiance en vous ?

***L'essence du style* ▶**

Un croquis rapide restitue aussi clairement la pose qu'un dessin précis. L'assurance, ici aussi, est plus utile que la technique.

◀ *L'esprit du style*

Sur ces planches, la source d'inspiration est commune – le thème nordique décliné avec des figurines d'Inuit et la neige représentée en tricot –, mais les résultats sont différents.

Toujours dans ce deuxième chapitre, vous progresserez dans l'observation et dans la technique du croquis, mais vous apprendrez surtout à vous fier à votre sensibilité créative, à exprimer toutes vos audaces et à réaliser des dessins qui révèlent votre enthousiasme.

Le troisième chapitre, « La planification et la conception », s'intéresse aux aspects pratiques du métier de styliste. Il ne suffit pas d'imaginer des costumes originaux et spectaculaires pour réussir dans ce secteur exigeant entre tous ; il faut traduire vos idées de manière à composer une collection harmonieuse et suffisamment variée de vêtements pour répondre aux besoins du marché. Vous apprendrez donc à concevoir une gamme pour une clientèle qui ne partage pas toujours vos goûts, et à intégrer dans votre travail les critères commerciaux de budget, de saisonnalité ou de création pour des occasions particulières.

Le quatrième chapitre, « La présentation et la communication », traite de la manière de mettre vos idées en valeur pour intéresser les professionnels de la mode.

Dans ce domaine, le succès repose sur la clarté. Quel intérêt

▼ ***Un zeste de folie***

Le styliste doit souvent se conformer à des exigences strictes, mais il est agréable de se laisser aller à la fantaisie. Cette jupe d'Hussein Chalayan a été imaginée à partir d'une table basse.

▼ ▶ ***Une communication exhaustive***

Présentez vos créations dans un style adapté au concept : ces dessins minutieux rendent toute la sophistication des modèles. Si vous faites réaliser vos créations, prenez-les en photo et conservez les clichés.

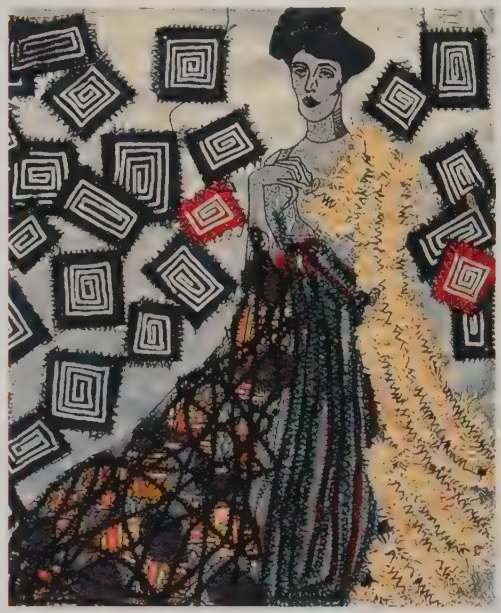
▶ Un impact maximum

Réalisez vos croquis en leur donnant de l'allure. Ce modèle s'inspire des affiches de cinéma et de théâtre des années 1940. Le thème apparaît dans la coupe de la robe et dans la présentation du dessin : la pose en danseuse et la couleur estompée sur la droite évoquent la scène d'un théâtre éclairée par les feux de la rampe.

▼ Point fort sur les textiles

Les tissus constituent parfois le point fort du vêtement. Dans ce cas, une silhouette simple met bien en valeur des motifs complexes.

▼ Une rude concurrence

Pour séduire les grands couturiers, les jeunes stylistes exposent leurs créations sur des podiums et dans des défilés saisonniers.

y a-t-il à imaginer une superbe collection si personne n'en comprend les illustrations ? Ce chapitre vous aide à enrichir vos croquis artistiques de dessins techniques et à les présenter de manière professionnelle. Il vous indique comment conjuguer les aspects pratiques – depuis le style des dessins jusqu'à la mise en place des silhouettes – afin d'enrichir un portfolio qui communiquera votre vision avec le meilleur impact possible.

Le dessin de mode contient tous les outils nécessaires pour créer et illustrer vos projets les plus ambitieux, mais aussi des conseils pour vous accompagner dans la carrière de styliste avec une solide formation. Si la concurrence y est rude, le domaine de la mode est aussi l'un des plus divertissants et des plus gratifiants qui soient. L'important est de garder ouverture d'esprit et sens de l'observation.

Comment lire ce livre ?

En partant du concept d'un cours de stylisme, nous avons divisé cet ouvrage en vingt-quatre **modules**, qui abordent tour à tour un aspect du dessin de mode. Ces modules sont groupés en quatre **chapitres**, qui vous permettent d'avancer progressivement depuis les premières idées de création jusqu'à la présentation des projets. Au fil des chapitres, les **repères** abordent les bases des thèmes traités dans les modules.

Chaque module vous propose de réaliser un **projet** à partir d'**objectifs** clairement définis. De nombreux conseils vous sont donnés (**démarche**), mais aussi des moyens de contrôle (**validation**) qui vous aideront à évaluer vos progrès. Il est complété par des exemples (**showroom**) afin que vous puissiez comparer votre travail à d'autres interprétations du même projet, un peu comme vous le feriez en cours.

Les **repères** donnent une vue générale du projet – ici, les sources d'inspiration.

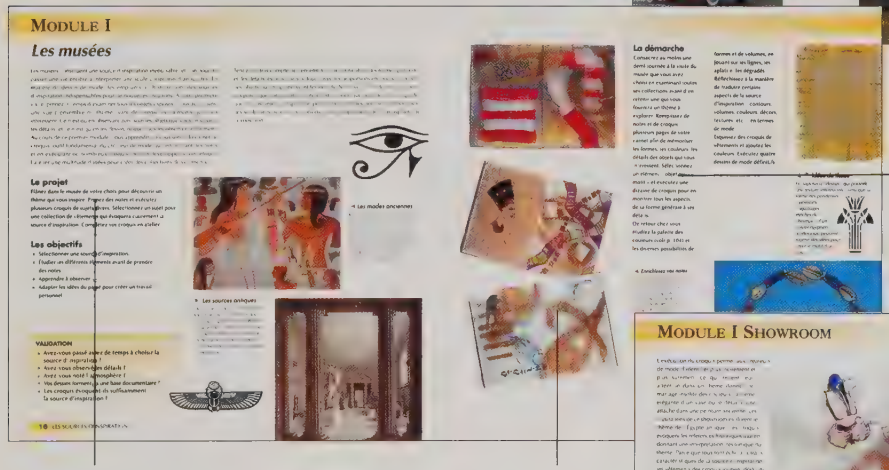
Exemple

Les pages 14 à 19 du chapitre premier comportent un dossier repères, un module et un showroom et illustrent de manière claire la structure de l'ouvrage.

Le **module I** vous apprend à exploiter de multiples sources d'inspiration.

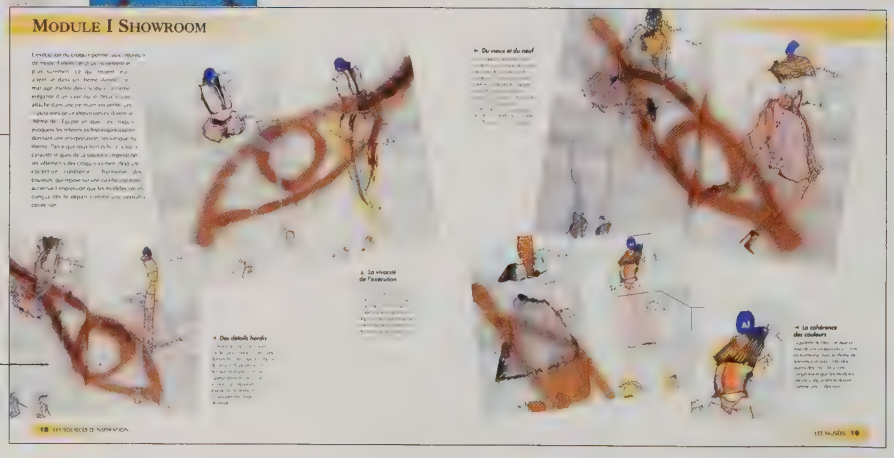

*Les **illustrations** offrent des exemples intéressants ; les légendes indiquent comment procéder.*

*La **démarche** précise les étapes de la réalisation du projet.*

Le **showroom** expose plusieurs versions du projet du module.

*Chaque module comporte une brève introduction au **projet**, le résumé des **objectifs** et une **validation** permettant de vérifier vos progrès.*

Les extraits de carnets de croquis de stylistes professionnels ouvrent des pistes pour développer les idées du module.

Les œuvres de stylistes reconnus proposent des approches différentes du sujet.

Évaluer votre travail

Que vous travailliez seul ou sous la houlette d'un professeur, c'est en vérifiant régulièrement que vous avez atteint vos objectifs que vous ferez des progrès.
Dans le dessin de mode comme dans tout domaine artistique, il est souvent difficile d'évaluer la qualité de ce que vous avez créé, d'autant que les débutants ont tendance à se montrer bien trop critiques à l'égard de leur travail. Ils n'identifient pas toujours leurs meilleures idées, et pourtant ce sont celles qu'ils doivent approfondir pour réussir.
Au début, vous rechercherez l'avis d'un tiers – professeur, parent ou ami – mais, avec la pratique, vous serez bientôt capable de décider seul de l'intérêt ou non d'une idée.

Vous trouverez au fil des modules des questions précises (validation) pour procéder à ces contrôles. Répondez-y sans fausse modestie ni sévérité excessive.

Voici déjà quelques conseils :

- **Le processus de création demande une grande discipline : il vous faut juger votre travail en toute sincérité. Commencez par laisser libre cours à vos idées avant de les reprendre pour rejeter celles qui ne conviennent pas, mais que vous conserverez précieusement.**

- **Montrez vos travaux à vos proches et acceptez leurs compliments. Les créateurs confirmés, eux aussi, ont besoin d'encouragements pour persévérer dans une voie.**

- **Ne vous laissez pas impressionner par le travail d'autrui, même s'il vous paraît supérieur au vôtre. Concentrez-vous sur votre propre style.**

- **Donnez-vous le temps de progresser. Au début, vous aurez l'impression de ne pas échapper aux influences extérieures, mais c'est en imitant les grands stylistes et les grands couturiers que vous apprendrez à exploiter les techniques qui vous serviront à réaliser des œuvres personnelles.**

- **Ne cédez pas au découragement si une idée ne se révèle pas fructueuse. Un bon créateur est un esprit curieux, qui repousse toujours ses limites. C'est la pratique et les échecs qui font surgir des idées vraiment originales. Faites le bilan et demandez-vous toujours ce qu'un projet vous a appris.**

- **Ne bridez pas votre créativité par des exigences ou des principes trop stricts. Quand on connaît les règles, il est amusant de les transgresser, et les accidents de parcours peuvent donner d'excellents résultats.**

- **Apprenez à vous fier à votre instinct ; n'essayez pas de plaire à tout le monde. Certains adoreront vos idées, d'autres les détesteront.**

- **Suivez fermement votre propre vision sans vous demander ce que les autres peuvent en penser.**

CHAPITRE PREMIER

LES SOURCES D'INSPIRATION

On se demande souvent où les créateurs de mode vont chercher leurs idées. Or, si merveilleuses et nombreuses soient-elles, ces idées sont rarement nouvelles. Les créateurs puisent simplement leur inspiration dans le monde qui les entoure en l'interprétant à leur manière. Ce chapitre vous propose de suivre leur exemple pour apprendre à repérer et à exploiter les sources d'inspiration dont vous disposez presque sans le savoir. Que vous vous tourniez vers les musées ou vers l'architecture de votre ville, vers les objets de votre quotidien ou vers le folklore des pays lointains, le monde regorge de thèmes merveilleux.

◀ *Cette robe d'Yves Saint Laurent évoque les tableaux de Mondrian – une illustration exemplaire de la manière dont la mode s'inspire de l'art.*

Par où commencer ?

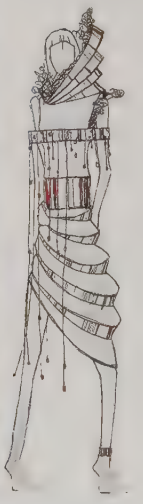
Abordez la page blanche sans anxiété : après tout, les idées ne jaillissent pas du néant ! Les débutants commettent souvent l'erreur de passer directement au dessin de vêtement sans prendre la peine de définir la source d'inspiration et le fil directeur de leur collection. Commencez par choisir un thème, approfondissez vos recherches et vous constaterez que les idées se précipitent sur la page.

Regardez d'abord autour de vous pour repérer des sujets d'inspiration. La spirale d'un coquillage abandonné sur une grève, la silhouette élancée d'un gratte-ciel ou le spectacle coloré du carnaval de Rio, n'importe quel élément peut susciter l'étincelle de créativité qui fera de vous un grand styliste. À partir de là, il suffit de procéder à une recherche systématique pour imaginer de multiples modèles de vêtements. Par exemple, le thème du cirque ou de la fête foraine évoque des silhouettes drôles et bigarrées. Toute l'astuce est d'emprunter la piste la plus prometteuse. Les stylistes professionnels, qui doivent tenir compte de leur clientèle, ne peuvent pas toujours laisser libre cours à leur fantaisie. Mais, au stade de l'apprentissage, n'hésitez pas à explorer les voies les plus extravagantes. C'est même une obligation, car si l'on peut toujours tempérer les effets, il est beaucoup plus difficile de retrouver par la suite l'éclat qui manque au départ.

Ce n'est pas par hasard que l'on retrouve dans les collections de différents stylistes les mêmes couleurs et les mêmes coupes pour une même saison – encore que certains des plus grands succès de l'histoire de la haute couture se soient inscrits à contre-courant des tendances d'une époque. Le créateur de mode est en prise directe avec le monde : le cinéma, les arts plastiques, la musique sont autant d'indices précieux de l'air du temps.

Le passé constitue une autre excellente source d'inspiration. Certes, rien ne se démode plus vite que la mode, mais celle-ci obéit à un cycle qui remet sans cesse au goût du jour des idées anciennes qui paraissent soudain nouvelles. Ainsi, au début du XXIe siècle, les pantalons à pattes d'éléphant des années 1960 sont de

◄ Levez les yeux

S'inspirer de l'architecture pour restituer dans un vêtement toute l'élégance anguleuse d'édifices comme le Chrysler Building de New York ? Le style étagé de la jupe évoque la ligne du gratte-ciel tandis que les pendeloques de perles imitent le motif des fenêtres.

◄ ► Icônes du monde

Les grosses américaines des années 1950 (à gauche) ou les statues de l'île de Pâques (à droite) suscitent des idées originales qui donneront à vos vêtements un style spectaculaire.

nouveau en vogue alors que, dix ans plus tôt, ils paraissaient ridicules. L'histoire fournit nombre d'exemples de ce type, et il suffit d'explorer une période pour composer une collection entière de vêtements.

Le sport constitue une autre source d'inspiration – il suffit de penser aux culottes en Lycra des cyclistes qui ont suscité la création d'une foule de vêtements moulants aux couleurs vives. De même, des couturiers comme Tommy Hilfiger ont mis les vêtements des plaisanciers à la mode avec, notamment, leurs tissus synthétiques imperméables et leur gamme de bleus.

Les créateurs puisent dans les civilisations exotiques. Le temps d'une saison, ils adoptent par exemple les riches nuances des pays d'Amérique du Sud pour privilégier, la suivante, les motifs géométriques de certaines tribus africaines.

La mode s'inspire aussi des autres formes d'art. Le brillant style Art déco, les reflets étincelants et la symétrie élégante du *Chrysler Building* de New York sont un bel exemple de ce que l'architecture apporte à la conception d'un costume. Le cinéma et la télévision ne sont pas en reste. *Mad Max* a ainsi lancé la mode *grunge* des chevaliers des temps modernes, tandis que les séries télévisées fantastiques invitent les jeunes à adopter l'allure gothique de leurs héroïnes tout de noir vêtues.

Les possibilités sont infinies, que vous effectuiez vos recherches de manière systématique dans les musées ou les livres d'art, ou plus décontractée en flânant dans une ville ou dans un pays étranger, en regardant un film, en prenant des photos ou en surfant sur le Net.

Dans vos recherches, il ne s'agit pas de prôner l'excès et d'exploiter toutes les idées. Le stylisme exige une discipline de fer pour sélectionner sévèrement les quelques thèmes qui vous permettront d'imaginer une série de tenues qui, ensemble, formeront une collection digne de ce nom.

▲ ***Des idées à saisir***

Au terme de vos recherches, sélectionnez les éléments à intégrer dans vos projets. Privilégiez, par exemple, la palette de couleurs, la géométrie des motifs et les superpositions du style vestimentaire des femmes quechua du Pérou ou le faste et l'ampleur des costumes du cirque, ou encore les riches ornements des costumes de carnaval qui évoquent des plumages d'oiseaux exotiques.

► ***L'empreinte du sport***

Les larges épaulettes des joueurs de hockey et de football américain ont marqué la mode des années 1980.

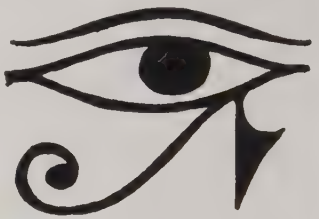

Module I

Les musées

Les musées constituent une source d'inspiration inépuisable, et l'on pourrait passer une vie entière à interpréter une seule collection d'antiquités. En matière de dessin de mode, les emprunts à l'histoire sont des sources d'inspiration indispensables pour de nouvelles créations. À votre première visite, prenez le temps d'examiner tous les objets exposés : vous aurez ainsi une vue d'ensemble du thème avant de retenir les éléments qui vous intéressent. Ce n'est qu'en observant avec soin les objets que vous en saisirez les détails, et ce n'est qu'en les dessinant que vous les observerez vraiment. Au cours de ce premier module, vous apprendrez à vous servir du carnet de croquis, outil fondamental du créateur de mode qui, en prenant des notes et en exécutant de nombreux croquis, pourra développer à son retour à l'atelier une multitude d'idées pour créer des collections de vêtements.

Tenez à la fois compte de l'ensemble et du particulier, des formes générales et des détails les plus discrets. Jouez avec les proportions en réduisant la taille des objets ou en agrandissant les détails. Ne laissez rien de côté : ce n'est pas parce que votre centre d'intérêt est la mode que vous devez ne regarder que les costumes. L'inspiration peut aussi jaillir des poteries et des bijoux, des sculptures ou des inscriptions, voire simplement de l'atmosphère de l'exposition.

Le projet

Flânez dans le musée de votre choix pour découvrir un thème qui vous inspire. Prenez des notes et exécutez plusieurs croquis de sujets divers. Sélectionnez un sujet pour une collection de vêtements qui évoquera clairement la source d'inspiration. Complétez vos croquis en atelier.

Les objectifs

- **Sélectionner une source d'inspiration.**
- **Étudier les différents éléments avant de prendre des notes.**
- **Apprendre à observer.**
- **Adapter les idées du passé pour créer un travail personnel.**

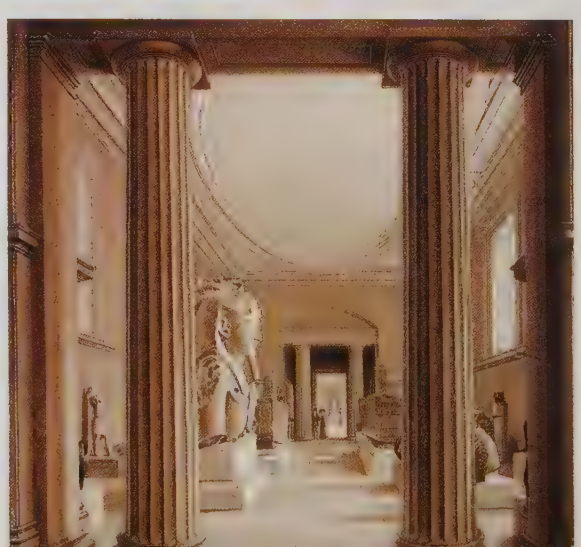

◄ ***Les modes anciennes***

Repérez dans les représentations historiques les détails originaux des costumes et des accessoires. La palette de couleurs et de formes de cette œuvre de l'Égypte antique fournit de nombreuses idées à adapter pour la création de vêtements contemporains.

► ***Les sources antiques***

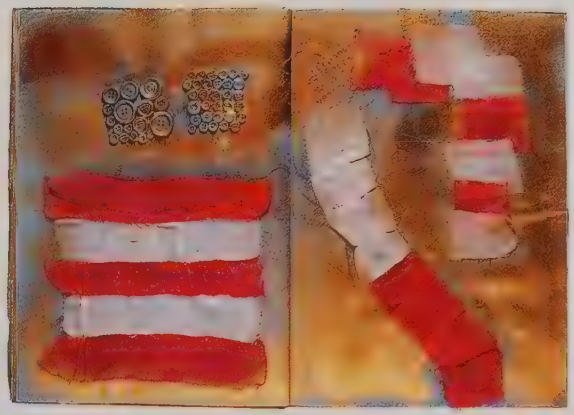
Outre une étude sur la stylisation, les statues de la collection des antiquités égyptiennes du British Museum de Londres ou du musée du Louvre offrent au créateur de mode audacieux des exemples d'accessoires tels que les coiffures et les bijoux.

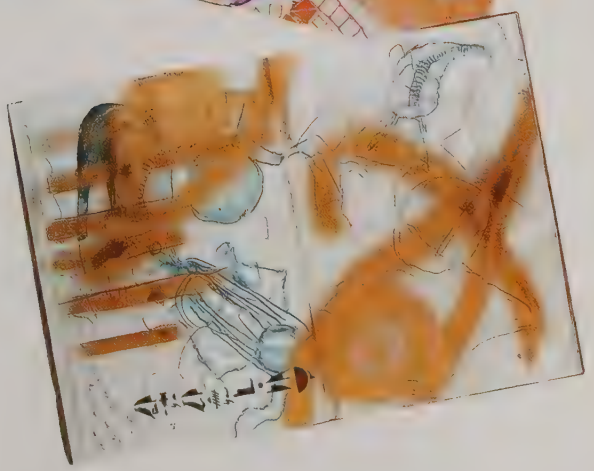
VALIDATION

- **Avez-vous passé assez de temps à choisir la source d'inspiration ?**
- **Avez-vous observé les détails ?**
- **Avez-vous noté l'atmosphère ?**
- **Vos dessins forment-ils une base documentaire ?**
- **Les croquis évoquent-ils suffisamment la source d'inspiration ?**

La démarche

Consacrez au moins une demi-journée à la visite du musée que vous avez choisi en examinant toutes ses collections avant d'en retenir une qui vous fournira un thème à explorer. Remplissez de notes et de croquis plusieurs pages de votre carnet afin de mémoriser les formes, les couleurs, les détails des objets qui vous intéressent. Sélectionnez un élément – objet ou motif – et exécutez une dizaine de croquis pour en montrer tous les aspects, de sa forme générale à ses détails.

De retour chez vous, étudiez la palette des couleurs (voir p. 104) et les diverses possibilités de formes et de volumes, en jouant sur les lignes, les aplats et les dégradés. Réfléchissez à la manière de traduire certains aspects de la source d'inspiration – contours, volumes, couleurs, décors, textures, etc. – en termes de mode.

Esquissez des croquis de vêtements et ajoutez les couleurs. Exécutez quatre dessins de mode définitifs.

◀ *Enrichissez vos notes*

À votre retour, complétez vos croquis pour en préciser le sens. Ici, on a ajouté l'or des bijoux, les hiéroglyphes et les yeux stylisés afin de donner une touche moderne tout en soulignant le thème choisi.

▲ ▼ *Idées de tissus*

Le papyrus (ci-dessus), qui possède une texture intéressante, ainsi que la forme des pendentifs – poissons, coquillages, mèches de cheveux – d'un collier égyptien (ci-dessous) peuvent fournir des idées pour créer le motif d'un tissu.

VOIR AUSSI

- La page de tendances, p. 26
- La palette de couleurs, p. 104
- Les idées de tissus, p. 40

Module I Showroom

L'exécution du croquis permet aux créateurs de mode d'identifier plus facilement et plus sûrement ce qui retient leur attention dans un thème donné : le mariage insolite des couleurs, la forme élégante d'un vase ou le détail d'une attache dans une peinture ancienne. Les illustrations de ce showroom explorent le thème de l'Égypte antique. Les croquis évoquent les références historiques tout en donnant une interprétation très tonique du thème. Parce que tous font écho aux traits caractéristiques de la source d'inspiration, les vêtements des croquis forment déjà une collection cohérente. L'harmonie des couleurs, qui repose sur une palette restreinte, accentue l'impression que les modèles ont été conçus dès le départ comme une véritable collection.

◄ *Des détails hardis*

L'intérêt de ces illustrations réside dans l'association d'une démarche libre, due à l'emploi de lavis et de peinture en aérosol, et d'une certaine rigueur dans le tracé. L'artiste a tracé l'œil égyptien à la peinture dorée avant d'exécuter les croquis de mode.

▲ *La vivacité de l'exécution*

Si la source d'inspiration reste très classique, l'exécution repose sur un trait fluide et moderne. Et bien que les croquis soient fouillés, il s'en dégage une impression de liberté qui leur confère un dynamisme très séduisant.

► *Du vieux et du neuf*

Ces croquis constituent une interprétation pleine de vie du mélange de l'ancien et du moderne. L'artiste a en effet abordé le thème de l'Égypte antique dans un contexte actuel, en adoptant notamment un style d'illustration contemporain et en ajoutant des détails modernes comme les chaussures à talon aiguille.

◄ *La cohérence des couleurs*

La palette de bleu, or, noir et rose de ces croquis est à la fois en harmonie avec le thème de référence et avec celle des autres dessins. On a ainsi l'impression que les modèles ont été conçus dès le départ comme une collection.

Module II

L'architecture

Il peut paraître surprenant d'aller chercher des idées de vêtements dans les bâtiments de la ville, d'autant que l'architecture est un art fait pour durer alors qu'il n'y a rien de plus éphémère que la mode. Mais il s'agit dans les deux cas de structurer des volumes. Ligne générale ou détails, l'architecture est une source d'idées utiles pour le créateur de mode observateur. Dans ce module, vous apprendrez qu'un domaine donné, l'architecture, peut receler des éléments utiles pour d'autres domaines comme la mode. En observant un bâtiment, vous découvrirez ainsi des détails, des formes, des couleurs et des textures qui le caractérisent et qui peuvent constituer des idées de création à part entière.

Que vous étudiiez une église, un manoir ou autre édifice ancien, une réalisation contemporaine connue, voire votre propre immeuble ou votre maison, une observation attentive vous ouvrira de nombreuses pistes. Les reflets du soleil sur le verre d'un gratte-ciel évoquent des moires chatoyantes ; la peinture écaillée d'une vieille cabine de bains invite à imaginer des superpositions et des rayures ; les colonnes des arcades de la tour de Pise s'apparentent au dessin délicat de la dentelle d'un poignet. Ou bien encore les grandes lignes d'un édifice, tels à New York la spirale du musée Guggenheim ou le style Art déco du Chrysler Building, suggèrent de nombreuses possibilités en matière de silhouette.

► ***Des édifices audacieux***

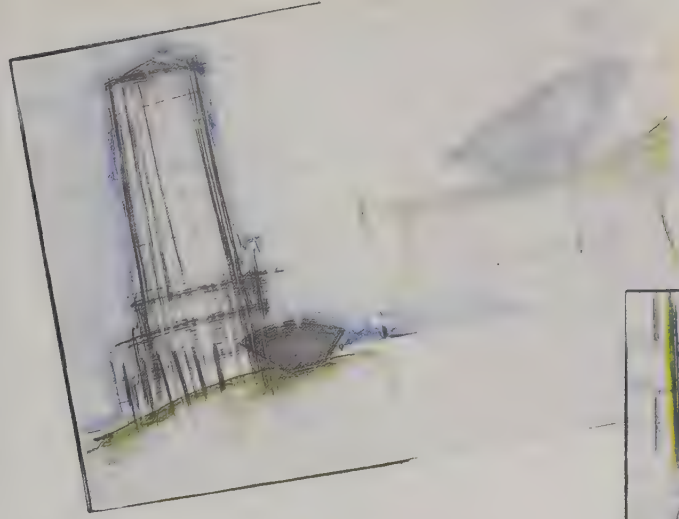
La tour penchée de Pise, l'opéra de Sydney, le front de mer de Buenos Aires et un gratte-ciel de verre et d'acier, autant d'exemples spectaculaires d'architectures qui constituent d'excellentes sources d'inspiration pour le styliste.

Le projet

Étudiez les architectures afin de définir celles qui comportent le plus d'idées créatives. Choisissez un édifice et exécutez plusieurs croquis en insistant aussi bien sur la silhouette générale que sur les détails des portes et des fenêtres, sans oublier d'esquisser les alentours. Prenez des photos et photocopiez-les pour retravailler les couleurs à la peinture, au pastel ou à l'encre. Exploitez ces idées pour réaliser quatre dessins de mode.

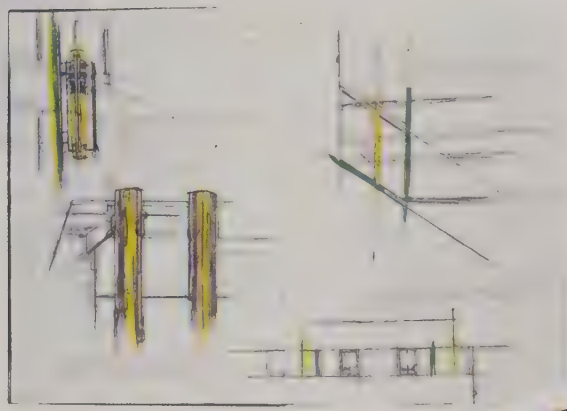
Les objectifs

- **Regarder attentivement autour de soi.**
- **Apprendre à évaluer les éléments d'un œil critique.**
- **Exploiter une forme de créativité pour aller vers une autre.**

◀ ***Vos premières idées de mode***

Sur les premiers croquis, étudiez la forme générale du bâtiment. Le parallèle avec le vêtement – la silhouette d'une jupe par exemple – se fera naturellement.

◀ ▼ ***Examinez les détails***

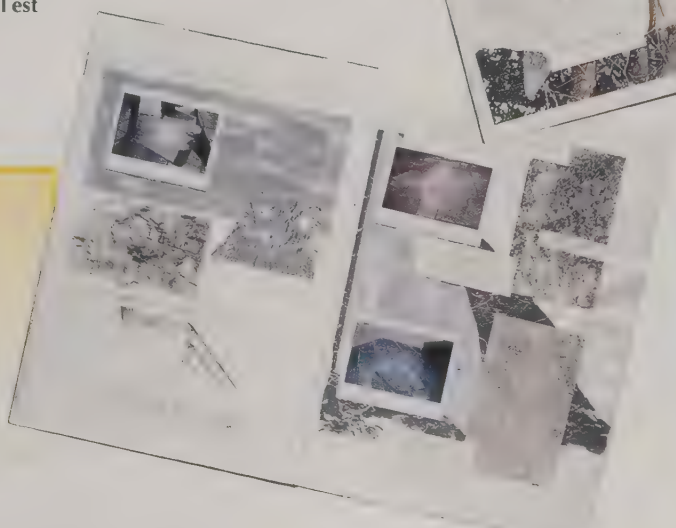
Observez la structure du bâtiment. Les détails des portes et des fenêtres, par exemple, fournissent des idées pour l'assemblage des différentes parties du vêtement. Reprenez dans vos croquis les couleurs et les textures des clichés de manière à ce que les idées de tissus évoquent aussi la source d'inspiration.

La démarche

Feuilletez des revues d'architecture afin de repérer les styles qui vous inspirent. Muni d'un appareil photo et de votre carnet de croquis, sélectionnez un bâtiment de votre ville. Notez sa forme et ses détails. Observez les fenêtres, les portes, les escaliers, les cages d'ascenseur, les ornements, les couleurs et les textures. Ajoutez des commentaires sur les alentours. Prenez des photos et exécutez plusieurs croquis des détails qui vous intéressent.

Ce travail devrait vous aider à faire le tri entre les éléments utiles et ceux qu'il faut rejeter. Photocopiez les photos pour les retravailler à la peinture, au pastel ou à l'encre et ainsi personnaliser vos recherches. Exécutez enfin quatre dessins de mode. Qu'importe si le résultat est éloigné de la source (les câbles d'un pont suspendu, par exemple, se transforment en bretelles de bustier), l'essentiel est de repérer toutes les étapes de votre cheminement entre l'idée et le vêtement.

VALIDATION

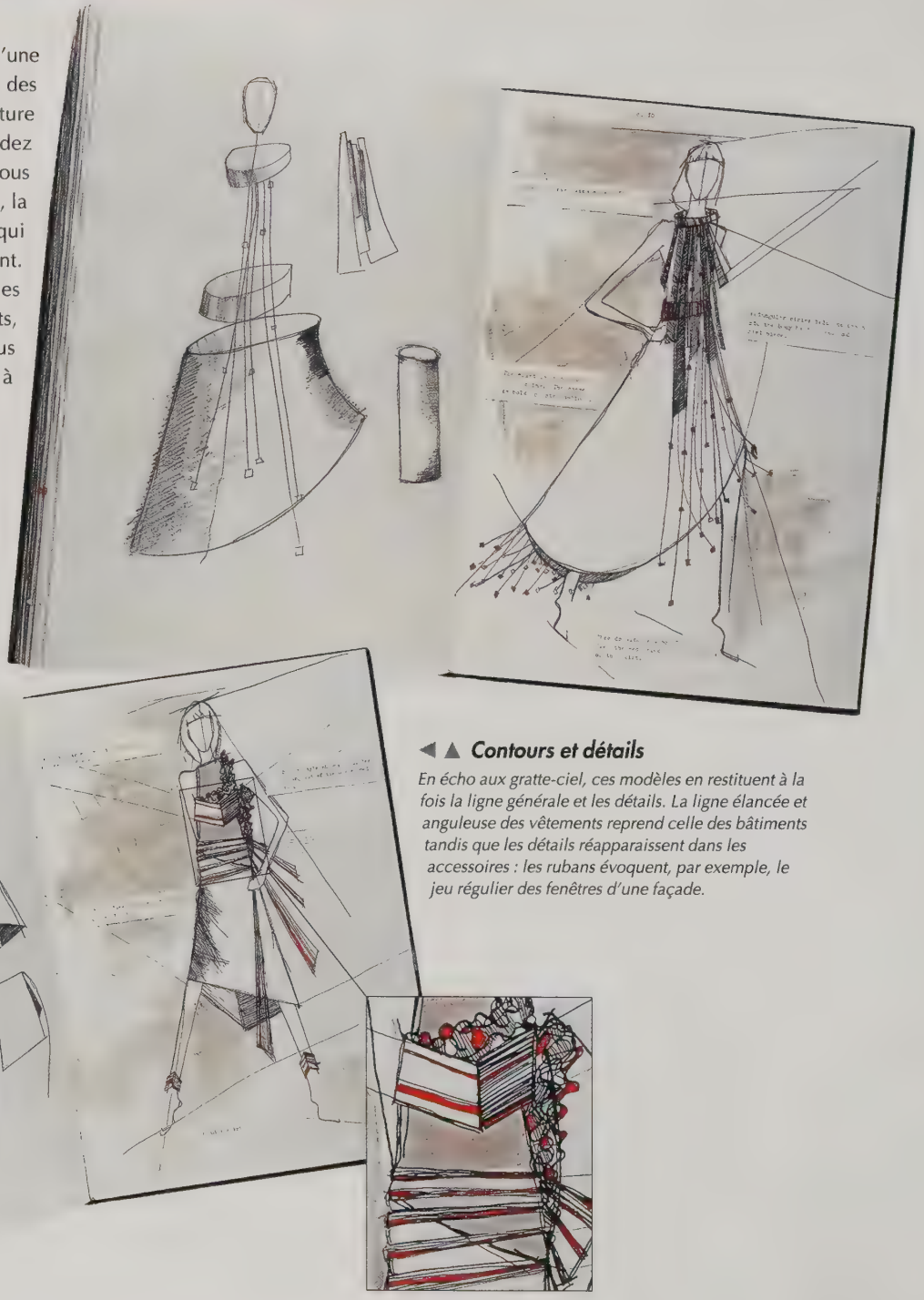
- Avez-vous choisi un bâtiment intéressant ?
- Avez-vous noté les grandes lignes et les détails de l'édifice ?
- Êtes-vous passé d'un type de volume à un autre ?

VOIR AUSSI

- Un regard neuf, p. 24
- Le dessin technique, p. 116

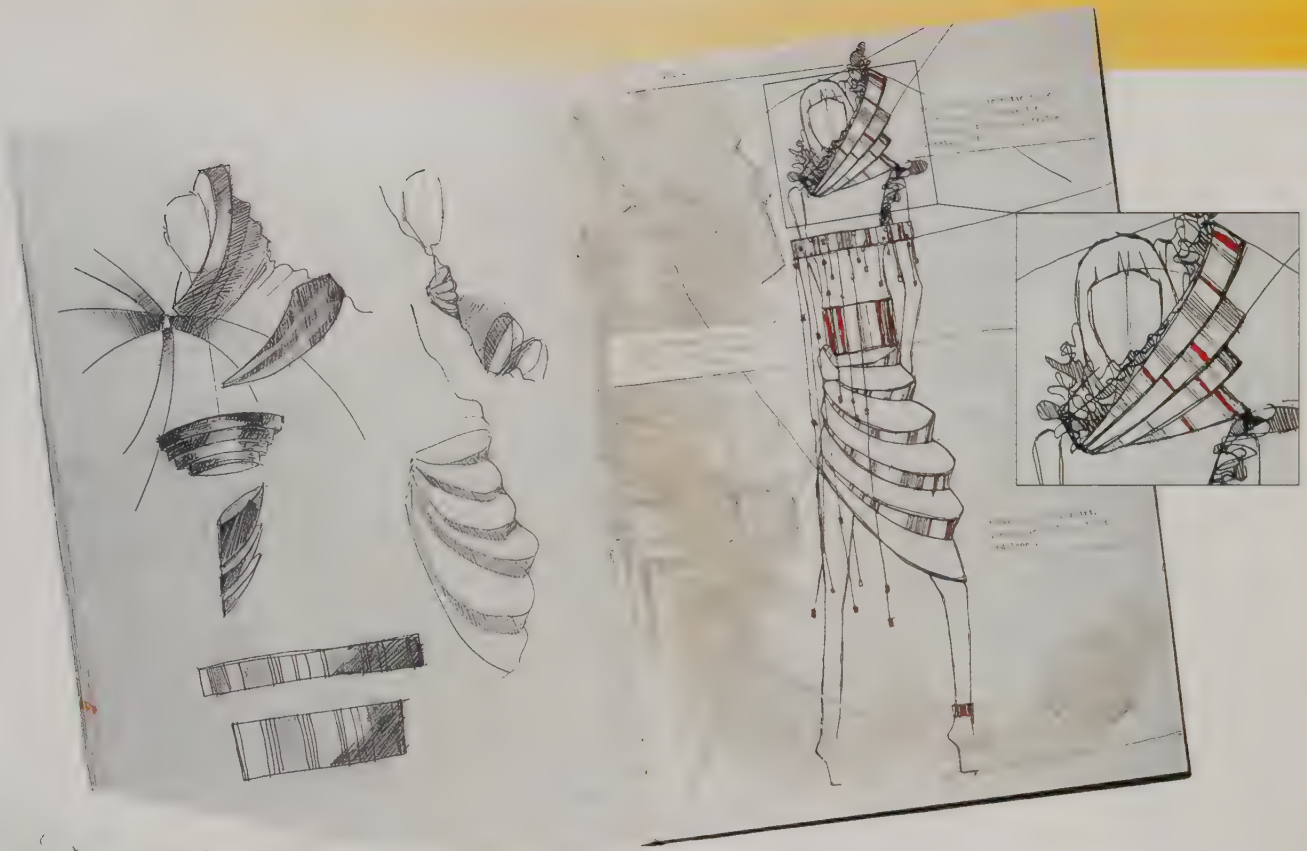
Module II Showroom

Que les marches d'un escalier évoquent le plissé d'une jupe ou que la ferronnerie d'un balcon suggère des motifs de broderie sur un chemisier, l'architecture procure nombre d'idées pour la mode. Procédez d'abord à une étude exhaustive du bâtiment qui vous inspire. Ce sera peut-être un détail – comme, ici, la disposition des fenêtres sur un gratte-ciel – qui donnera naissance au trait marquant du vêtement. Les illustrations ci-contre mettent en lumière les correspondances entre édifices et vêtements, s'éloignant des références architecturales les plus évidentes du départ sans pour autant sacrifier à l'esprit du sujet choisi.

◀ ▲ ***Contours et détails***

En écho aux gratte-ciel, ces modèles en restituent à la fois la ligne générale et les détails. La ligne élancée et anguleuse des vêtements reprend celle des bâtiments tandis que les détails réapparaissent dans les accessoires : les rubans évoquent, par exemple, le jeu régulier des fenêtres d'une façade.

▲ *De la géométrie à la fluidité*

Ces dessins illustrent une approche plus abstraite de la manière d'exploiter la source d'inspiration. Il s'agit de décomposer le bâtiment pour transformer les lignes géométriques de certaines architectures en lignes fluides de tissu. Si les références architecturales sont moins évidentes, elles n'en demeurent pas moins présentes et donnent sa cohérence à la collection.

◀ *Une palette minimale*

La cohérence de la collection repose également sur le style dynamique du dessin et l'emploi efficace de quelques couleurs. La palette, réduite aux gris éclairés par une touche de rouge, fait écho au modèle architectural de la source d'inspiration.

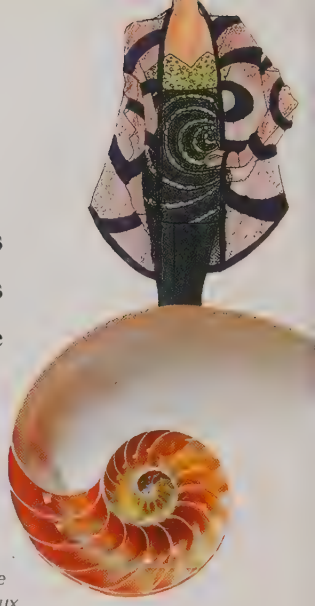
Un regard neuf

Où les créateurs de mode vont-ils chercher leurs idées pour imaginer tant de modèles nouveaux ? La question revient à chaque saison. Mais, lorsqu'on se penche sur leurs méthodes de travail, on s'aperçoit que les stylistes n'attendent pas passivement que l'inspiration leur vienne, comme par magie. Une grande part de leur talent repose sur la manière dont ils savent explorer le monde qui les entoure.

Comme tout artiste, le créateur de mode doit observer d'un œil neuf les scènes et les objets les plus ordinaires afin d'y déceler les idées qui alimenteront son art. Une fois que vous aurez compris cela, vous découvrirez autour de vous une réserve inépuisable d'inspiration.

Au début, vous serez peut-être effrayé par le nombre de sujets possibles, mais vous apprendrez vite à évaluer leur potentiel pour ne sélectionner que les plus prometteurs. Privilégiez ceux qui vous intéressent et abordez-les avec enthousiasme. Plus vous serez passionné, plus votre travail sera personnel. Avec le temps, vous reviendrez vers certains thèmes, que vous aborderez chaque fois d'une manière originale pour créer une gamme différente de vêtements. Cette démarche fait partie du processus d'évolution de votre propre style.

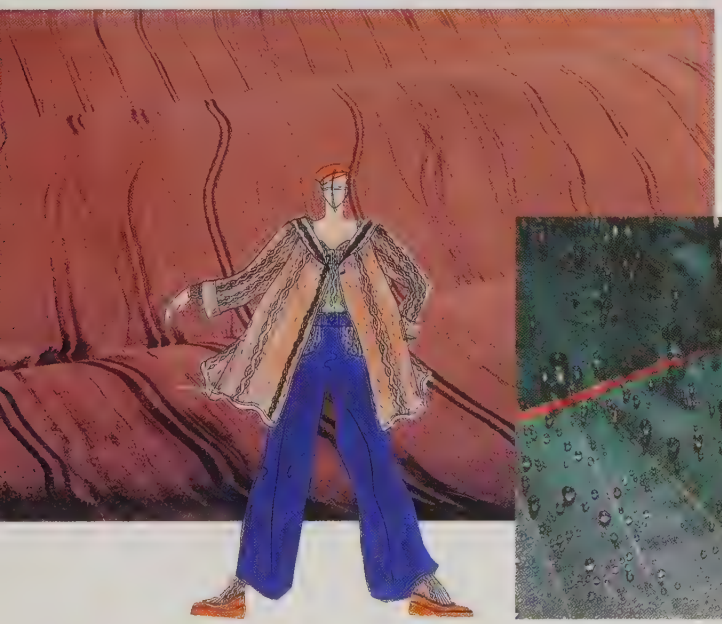
Outre l'attrait qu'elle exerce sur vous, il est important que la source d'inspiration comporte des éléments directement exploitables du point de vue de la mode.

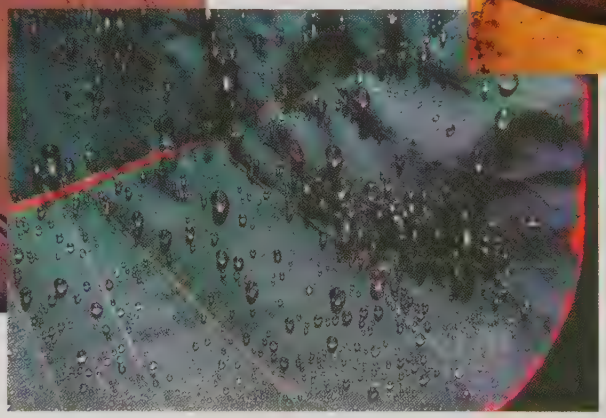

▶ *Le moindre détail*

Prenez des photos en gros plan ou dessinez de petits objets afin de mieux étudier les détails. La spirale de ce coquillage forme un excellent point de départ pour un motif spectaculaire.

◀ ▲ *Le monde de la nature*

Les éléments aussi banals que la rouille sur le fer, les nervures d'une feuille ou le tracé des labours suggèrent de nombreuses idées de dentelles, de broderie ou de rayures.

Étudiez les formes et les volumes, les couleurs et les textures, les proportions, les contours, les ornements et les détails un peu comme le peintre devant un tableau. Vous les utiliserez pour réaliser des pages de tendances (voir p. 26) qui vous permettront d'approfondir vos recherches tout en organisant votre travail pour la suite. Ainsi, vous dessinerez des vêtements qui déclineront avec talent et subtilité des idées soigneusement choisies.

▲ ***Les trésors de la maison***

Votre intérieur compte certainement des objets merveilleux que vous finissez par oublier tant ils vous sont familiers. Observez-les avec un œil neuf. Si vous ne possédez pas de tapis anciens, dont les riches entrelacs et les couleurs vives offrent une source d'inspiration précieuse, pensez aux musées et aux ouvrages illustrés.

▲ ***L'art de la rue***

La rue constitue une excellente source d'inspiration. Les couleurs vives des graffiti donnent des motifs saisissants et résolument modernes.

▲ ***Le cycle de la mode***

La mode obéit à un cycle perpétuel. Les chanteurs et leur look (ici, le groupe ABBA) reviennent régulièrement sur le devant de la scène. N'hésitez à revisiter les styles démodés pour imaginer des créations contemporaines.

► ***La culture graphique***

Les emballages sont également de précieux indicateurs des modes d'une époque. Couleurs, graphisme et formes révèlent l'esprit de toute une culture.

La page de tendances

Étape passionnante du processus créatif, la réalisation de la page de tendances invite à trier les matériaux collectés tout en préparant la suite du travail. Il s'agit de classer les idées pour canaliser l'élan créatif vers la conception d'une collection de vêtements harmonieuse et intéressante. Pour cela, vous collerez sur un support de grande taille des illustrations et des échantillons de tissu afin d'être à même d'étudier d'un coup d'œil la manière dont ils se combinent. Chaque page de tendances est unique. Certaines sont parfois très sophistiquées ou très spectaculaires, mais elles doivent d'abord restituer l'esprit de votre projet, sa source d'inspiration, ses orientations et sa cible (le client potentiel). Au cours de la sélection, il faudra rejeter certains matériaux et confirmer vos choix, notamment en ce qui concerne la saison et les couleurs. Par exemple, les couleurs pastel évoquent l'été tandis que les tons foncés suggèrent plutôt l'hiver. Tout au long du processus de création du projet, conservez la palette établie au départ.

Le projet

Fixez le thème et la saison. Définissez le client. Rassemblez les documents collectés lors de vos recherches. Sur un carton fort d'environ 50 cm x 75 cm, collez les illustrations les plus évocatrices. Ajoutez les couleurs et les échantillons de tissu pour compléter le collage. Terminez par des photos de mode afin de parachever la présentation de votre projet.

Les objectifs

- **Privilégier les idées nées des recherches initiales.**
- **Évoquer la saison et le profil du client potentiel.**
- **Associer les idées créatives et les tendances de la mode.**
- **Définir la palette de couleurs.**
- **Représenter le thème de la collection.**

◀ ***Nuanciers***

Utilisez les nuanciers pour définir la palette de couleurs de votre projet. Évitez d'associer plus de huit coloris par palette afin de conserver une certaine unité au dessin sans qu'il devienne confus.

◀ ***Coupures de magazines***

Conservez avec soin les magazines de mode afin d'y puiser des images qui enrichiront vos pages de tendances de modèles évocateurs.

▼ ***Échantillons de tissus***

Si vous avez déjà une idée assez précise des tissus que vous allez utiliser, ajoutez des échantillons sur la page de tendances. La présentation doit être claire, simple et nette.

VALIDATION

- **Votre page de tendances constitue-t-elle un outil pratique de référence pour aborder l'étape du dessin de mode ?**
- **Évoque-t-elle une saison et une clientèle précises ?**
- **Avez-vous défini la palette de couleurs ?**
- **Avez-vous utilisé des illustrations fortes ?**
- **Avez-vous réussi à résumer le thème ?**

◀ *Faites des essais de couleurs*

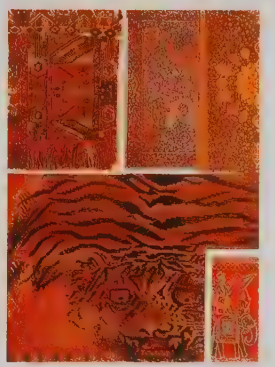
Rapprochez les illustrations sélectionnées afin de vérifier les harmonies de teintes et de tons et de définir les associations qui évoquent le mieux le thème.

▼ *Jouez sur les correspondances*

Approfondissez vos recherches en privilégiant les idées récurrentes d'un objet à l'autre. Le décor et la couleur du cadre richement sculpté font écho aux motifs complexes et aux tonalités chaudes du sari.

La démarche

Effectuez des recherches sur le thème de votre choix : récoltez des cartes postales, des photos de magazines ou tout autre document représentant votre source d'inspiration. Étudiez-les pour établir l'esprit de votre projet. Ajoutez des photos de mode (revues professionnelles, sites Internet spécialisés ou de couturiers connus) et quelques illustrations évoquant la saison ou le client (voir p. 94 et 98). Ajoutez des commentaires (les notes manuscrites n'ont pas une allure très professionnelle ; rédigez-les en lettres soigneusement calligraphiées ou dactylographiez-les). Définissez la palette de couleurs : collez des coupures de magazines ou de nuanciers de peinture (voir aussi p. 104). Vérifiez qu'aucune illustration ne jure avec la palette (sinon, supprimez-la). Procurez-vous une plaque de carton fort d'environ 50 cm x 75 cm, (vous adopterez peut-être par la suite une taille qui vous conviendra mieux). La composition doit rester simple ; ce sont les illustrations plus que leur disposition qui doivent retenir l'attention. Fixez-les sur la plaque avec un point de colle.

◀ *Affinez la sélection*

Sur une grande table, étalez les matériaux glanés au cours de vos recherches ; comparez-les pour ne retenir que les plus utiles pour la page de tendances.

VOIR AUSSI

- La notion de collection, p. 82
- Le profil du client, p. 94
- Les critères imposés, p. 98.
- La palette de couleurs, p. 104

Module III Showroom

Pour qu'une page de tendances soit réussie, il faut qu'elle possède un style qui lui soit propre, qu'elle raconte sa propre histoire. Les exemples ci-contre révèlent l'esprit de chaque projet tout en résumant le thème initial et en évoquant les aspects pratiques tels que la saison et le profil du client. En associant les sources d'inspiration avec des images qui reflètent les modes à venir et avec des notes sur les couleurs et les textures, la page de tendances contribue à établir des bases solides pour imaginer une collection de vêtements. C'est une nouvelle étape, qui prend également en compte la réflexion artistique et les contraintes commerciales ou saisonnières.

Le simple fait de procéder au tri des éléments qui méritent de figurer sur la page de tendances précise les idées. Vous verrez ainsi émerger une ligne directrice qui facilitera la réflexion et la réalisation de votre projet. Créez une page de tendances différente pour chaque projet afin de mieux concentrer vos efforts sur un objectif donné.

▲ ***Une inspiration classique***

Les thèmes classiques de ces planches s'inspirent des sculptures antiques. La palette de couleurs estompées, empruntée aux délicates nuances des marbres, souligne l'esprit éternel et élégant du style.

◀ ***Souvenirs du bord de mer***

Cette planche marie de simples évocations d'un séjour à la mer et des costumes de voyage d'une époque révolue pour créer un esprit nostalgique très réussi. La collection finale a été baptisée «Villégiature à la mer dans les années 1920».

◄ Les couleurs de l'été

C'est le mélange éclectique d'images colorées qui donne à cette page une ambiance estivale. Il suffirait de développer un élément décoratif – fleurs, carreaux de céramique ou peintures – pour créer des pages de tendances plus précises.

► La cohérence des couleurs

Les photos de mode s'insèrent parfaitement dans la série des documents récoltés lors de la recherche. Les teintes assorties des échantillons de tissus unifient l'ensemble.

▲ Une sophistication discrète

Les tonalités de brun et de beige définissent un style sophistiqué.

▲ Une approche féminine

La palette de couleurs évoque une féminité dynamique.

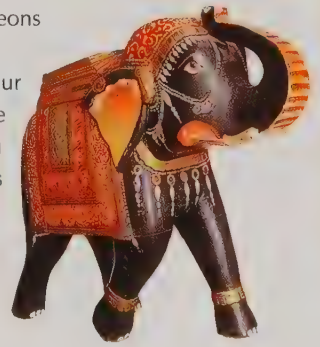
Module IV

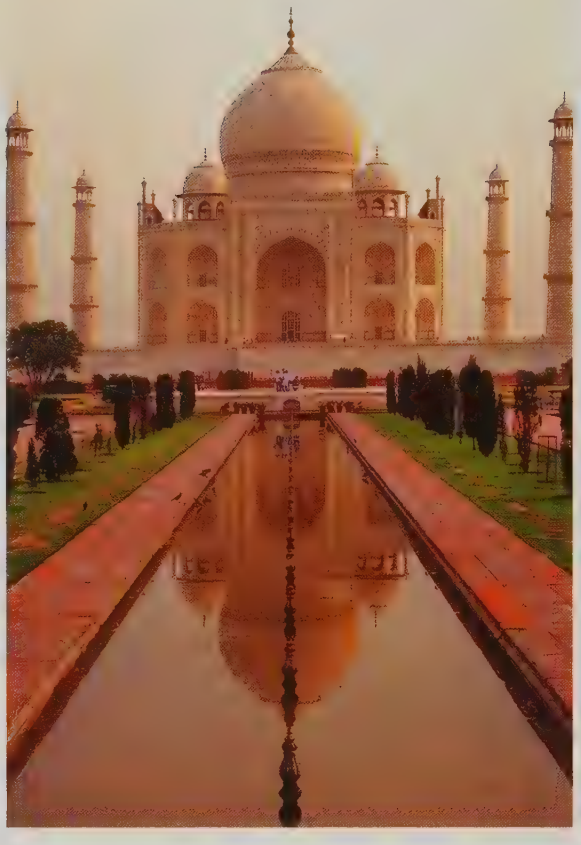
Le folklore traditionnel

Dans notre ère de mondialisation, il est rafraîchissant d'aller puiser son inspiration ailleurs qu'en Occident, dans des pays à identité culturelle suffisamment forte pour résister à l'uniformisation. C'est le cas de l'Inde, dont la population demeure liée à ses racines et à ses traditions, et où perdure un artisanat original et authentique. Étals de marchés ployant sous les épices colorées ou les étoffes chatoyantes, bijoux d'or fin aux extraordinaires motifs, costumes étincelant de miroirs ou dessins minutieux des tatouages au henné, le créateur de mode n'a que l'embarras du choix. D'autant qu'il n'est pas nécessaire de faire le voyage pour les admirer puisque toutes les communautés indiennes de la planète préservent les couleurs et les motifs qui marquent la culture de leur pays depuis des siècles. Le choix d'une source d'inspiration traditionnelle, qui n'est pas soumise aux caprices de la mode, vous garantit en outre une foule d'idées… indémodables !

Nous avons pris l'exemple de l'Inde, mais nous vous engageons à exécuter le même exercice avec d'autres cultures.

Vous découvrirez ainsi une foule d'idées à adapter pour renouveler votre répertoire. Laissez libre cours à votre fantaisie. Plus loin, nous vous inviterons à tenir compte du profil du client et du budget imparti, mais ce projet-ci vous laisse encore l'occasion de vous exprimer sans contraintes.

▲ ***Le style moghol***

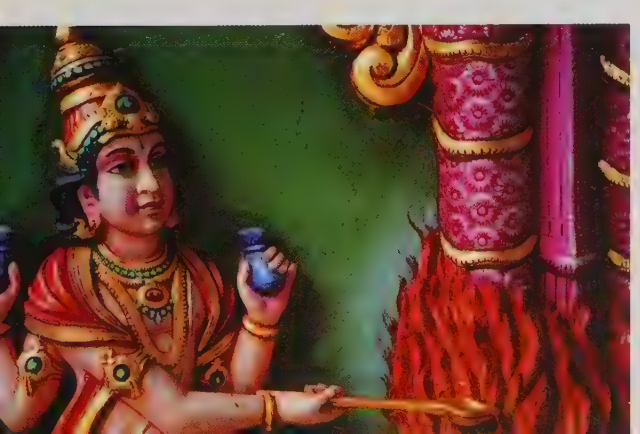
L'architecture somptueuse de l'Inde est aussi une excellente source d'inspiration. Le dôme du Taj Mahal semble évoquer la courbe d'un bustier tandis que les mosaïques raffinées qui en ornent les murs pourraient se traduire par le délicat dessin d'un ruban d'argent sur une robe du soir.

Le projet

Étudiez la culture indienne et rassemblez une documentation exhaustive : articles de journaux, échantillons de tissu, photos, etc. Garnissez de croquis et de collages vingt pages de votre carnet. Amassez la documentation en réfléchissant aux couleurs et aux formes utiles pour vos propres créations. Exécutez quatre dessins de mode définitifs.

Les objectifs

- **Étudier la culture d'un autre pays pour y puiser des idées nouvelles.**
- **Aborder ces idées de manière originale.**
- **Associer plusieurs influences culturelles dans les dessins de mode.**

◀ ***Les légendes des dieux***

En Inde, les divinités hindoues ne sont jamais bien loin. Nombre d'affiches, de cartes, de films et de chansons racontent leur histoire. Notez les couleurs vives, les yeux bordés de khôl et les costumes anciens de ces icônes traditionnelles.

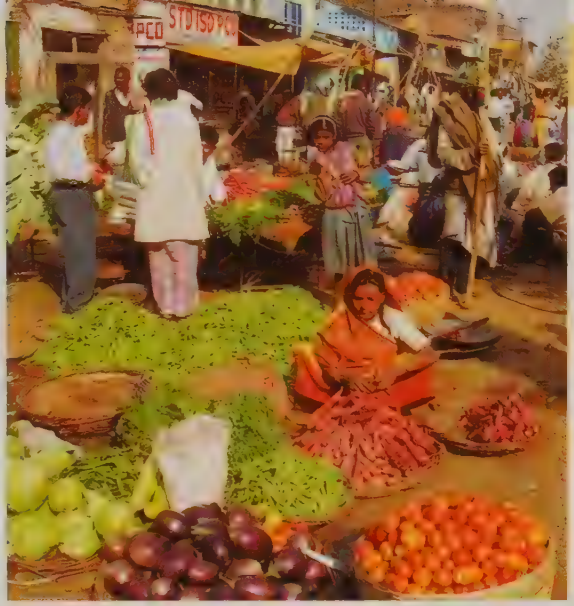
VALIDATION

- **Avez-vous suffisamment étudié la culture indienne ?**
- **Avez-vous repris les couleurs et les textures pour vos dessins ?**
- **Vos dessins offrent-ils une vision nouvelle de la source d'inspiration ?**

La démarche

Pour les recherches initiales, rendez-vous dans les musées, les librairies, les boutiques spécialisées, les marchés et les temples. Parlez avec les gens, prenez des photos, exécutez des croquis et notez vos remarques. Observez les textiles, les petits paquets d'épices, les images religieuses ou les motifs de maquillage. Écoutez de la musique et allez voir des films. Bref, immergez-vous dans la culture indienne et remplissez d'échantillons, de notes et de précisions votre carnet de croquis. Étudiez vos documents en notant ce qui les caractérise. Retravaillez les croquis et les photos à la peinture, au pastel ou à l'encre. Faites plusieurs mélanges de couleurs pour obtenir des nuances identiques aux illustrations initiales (voir aussi p. 104) ; jouez sur les matières (pastel gras ou sec, aquarelle, crayon cire, techniques mixtes, etc.) pour créer des textures évocatrices.

Enfin, exécutez quatre dessins de mode formant un ensemble harmonieux – presque une collection. Pour plus de facilité, choisissez la même palette ou le même motif de base pour les quatre tenues.

▲ ***Le spectacle de la rue***

Les marchés sont d'excellents musées culturels vivants. Vous pourriez ainsi exploiter les reflets changeants de l'aubergine ou le filigrane délicat d'une feuille de coriandre.

▼ ***Des motifs subtils***

Bijoux ouvragés ou tatouages complexes au henné, nombre de motifs sont faciles à adapter pour en imprimer des étoffes ou les orner de broderies de fils ou de perles.

VOIR AUSSI

- Les musées, p. 16
- La page de tendances, p. 26
- Les idées de tissus, p. 40

▼ ***Remplir un carnet de bord***

Pour mieux conserver vos recherches, utilisez votre carnet de croquis comme un carnet de bord dans lequel vous rassemblerez tout le matériel collecté : photos de magazines ou de voyages, cartes postales, dessins et inscriptions indiennes, échantillons de tissus, plumes ou perles, voire fragments d'écorce ou fleurs séchées. En sélectionnant soigneusement les documents, vous verrez le thème, la palette de couleurs et de textures ainsi que l'assortiment des motifs se préciser naturellement.

Module IV Showroom

Les vêtements qui s'inspirent du costume traditionnel indien peuvent être amples et fluides ou rappeler l'ingénieux système de superpositions et de drapés qui caractérise les saris et les turbans. La palette de couleurs fait appel aux teintes vives. Lorsque vous explorez une culture, récoltez le maximum de documents de référence de manière que le carnet de croquis et la page de tendances dégagent un thème qui conserve l'esprit initial du sujet, sans se contenter d'en dériver. Le folklore traditionnel regorge d'idées pour les tissus, les silhouettes, les couleurs, les motifs ou les détails décoratifs, mais il ne suffit pas de les copier. Il faut que le créateur de mode y appose sa griffe en les associant de manière originale ou en exploitant les influences modernes pour créer un concept original à partir d'un style ancien. L'intérêt de la collection présentée ici réside dans le fait que, tout en maintenant des références claires à l'Inde, elle donne une très nette impression de fusion culturelle.

▲ ▶ ***L'ornementation***

Collez des perles, des feuilles, des fleurs et d'autres petits objets sur vos dessins de manière à leur donner de la texture.

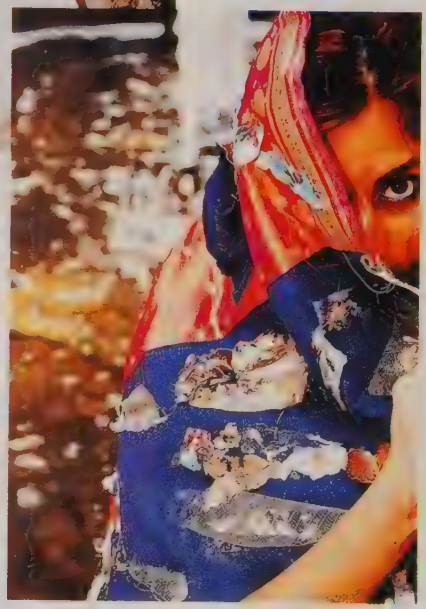
▲ ▶ ***Une mode fusion***

Cette collection raffinée exploite les couleurs et les textures indiennes, mais la ligne n'a rien de commun avec les costumes traditionnels. Les étoffes richement ornées et la jupe ample évoquent l'Inde, tandis que la coupe ajustée du bustier renvoie à la culture occidentale, offrant ainsi un modèle totalement novateur.

▲ *La liberté d'interprétation*

Voici les vêtements réalisés d'après les dessins – avec quelques modifications de couleurs. Le style des photographies renforce l'allure fluide et libre de la collection. Loin d'être réalistes, les photos de mode reflètent la vision du créateur des vêtements.

MODULE V

Les beaux-arts et le graphisme

Le motif est un élément important du vêtement que le créateur ne peut négliger. Les beaux-arts offrent une excellente base de travail. Vous devez être capable d'imiter la composition et le style d'une peinture et d'en respecter la palette. Les œuvres abstraites fournissent un matériau particulièrement riche ; les couleurs vives et les touches nettes du pinceau se prêtent particulièrement bien à une interprétation sur tissu. Parmi les peintres préférés des créateurs d'étoffes, citons Dufy (qui dessinait des motifs pour des tissus), Mondrian, Kandinsky, Miró, Matisse et Picasso. Les arts graphiques constituent une autre source intéressante. Ouvrages illustrés, documents publicitaires, pages des sites Internet..., il suffit souvent d'adapter les images, notamment en retravaillant les couleurs, pour obtenir des effets remarquables.

Dans la mode, tous les motifs sont permis, du moment qu'ils conviennent à la qualité de l'étoffe et à la coupe du vêtement. Lorsqu'un motif suit le droit fil, les découpes dans le biais du tissu vont l'altérer de manière non négligeable, provoquant un effet parfois délibéré. De même, les tissus dont les motifs nécessitent des raccords offrent moins de possibilités en matière de coupe que ceux dont les motifs sont continus.

◀ ***De l'art à l'art***

Les couleurs et les formes puissantes des œuvres de peintres tels que Mondrian se prêtent très bien aux motifs de mode. Ici, le styliste a privilégié les éléments clefs du tableau initial pour composer un motif qui renvoie clairement à la source d'inspiration tout en demeurant unique.

VOIR AUSSI

- **L'architecture, p. 20**
- **Le dessin des imprimés, p. 76**

Le projet

Procurez-vous des reproductions de peintures ou des images graphiques. Imitez d'abord le style d'un peintre pour créer cinq motifs pour tissu. Photocopiez les reproductions initiales et retravaillez les couleurs, les tracés ou les proportions afin de créer un motif carré pour un foulard. Exécutez trois dessins du même motif en utilisant trois palettes différentes.

Les objectifs

- **Observer les illustrations de référence et noter les couleurs, les touches de pinceau et les textures.**
- **Faire des essais de proportions et de disposition.**
- **Observer la manière dont les changements de couleurs modifient la dynamique du motif (exercice du foulard).**

La démarche

Cherchez des reproductions de peintures que vous pourrez transformer en motifs répétitifs. Choisissez-en une, observez la composition et les détails. Dessinez au moins cinq motifs en respectant le style de l'artiste (imitez la touche du pinceau, utilisez la même densité de couleur, etc.). Faites d'autres essais en modifiant les dimensions et la disposition des formes tout en conservant un certain équilibre. Dessinez des tissus à motifs avec et sans raccords.

L'objet de cette première étape est d'imaginer le plus de motifs possibles à partir d'une seule œuvre. Vous serez surpris de leur nombre !

Pour l'exercice du foulard, photocopiez des images graphiques. Agrandissez-les par exemple jusqu'à ce qu'elles se décomposent en fragments révélant des effets de texture intéressants.

Découpez les différentes formes et essayez plusieurs dispositions en jouant également sur les proportions. Ajoutez des tracés de votre cru.

VALIDATION

- **Avez-vous réussi à imiter le style du peintre ?**
- **Vous êtes vous approprié le tableau ou le graphisme de manière originale ?**
- **Avez-vous fait des essais de proportions et de disposition ?**
- **Les couleurs sont-elles équilibrées ?**

Essayez diverses combinaisons de couleurs. Lorsque la disposition vous plaît, concentrez-vous sur un motif. Collez les éléments sur une feuille de papier carrée et photocopiez-la plusieurs fois pour disposer d'une base de travail pour les couleurs (peinture, pastel, encre).

Attention à ne pas utiliser trop de teintes différentes afin de ne pas nuire à l'équilibre de l'ensemble. Les changements de couleurs produisent des foulards très différents.

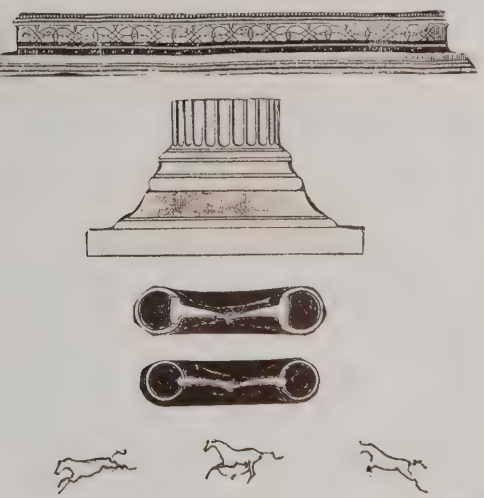

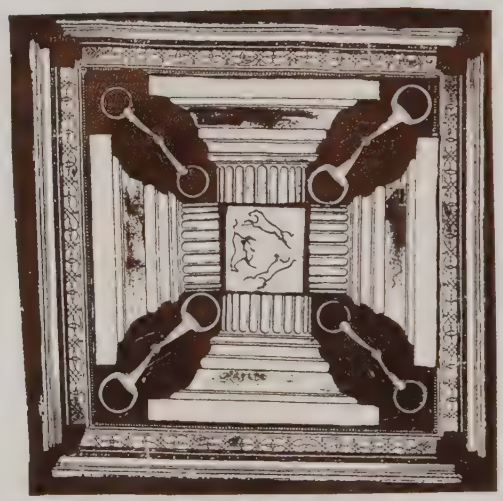
◀ Des imprimés d'emploi facile

Les textiles aux motifs continus sont généralement plus faciles à commercialiser, car ils entrainent moins de chutes de tissu que ceux pour lesquels il faut tenir compte des raccords pour aligner les motifs.

▼ Des motifs empruntés

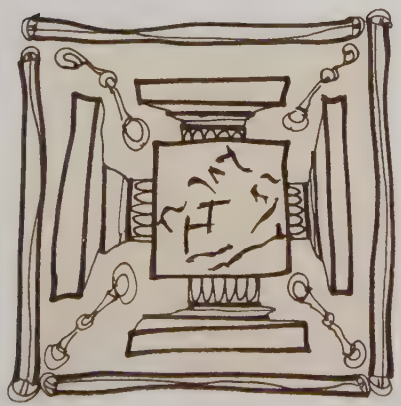
En changeant la disposition des formes et des couleurs puisées dans l'œuvre de Miró, on obtient un motif répétitif très agréable.

◀ L'élaboration d'un motif

Cette série illustre les différentes étapes de la conception d'un motif, depuis la source d'inspiration jusqu'au choix de la palette de couleurs : croquis du sujet de base ; choix d'une disposition et photocopie ; croquis d'adaptation ; première étude de couleurs ; deuxième étude de couleurs.

Module V Showroom

Les lignes, les formes et les motifs des œuvres d'art et des créations graphiques fournissent de nombreuses idées aux stylistes. Une seule peinture peut donner lieu à une dizaine de dessins. La clef du succès repose sur l'observation attentive du tableau et l'imitation soignée de la touche du peintre. La géométrie des motifs présentés ici évoque clairement la source d'inspiration – les œuvres de Mondrian et de Dufy –, mais le résultat n'en est pas moins très personnel.

Les différentes palettes adoptées pour le foulard illustrent à quel point les couleurs modifient l'allure d'un modèle. Cependant il est plus facile d'obtenir un équilibre satisfaisant et une création assez spectaculaire avec un petit nombre de couleurs.

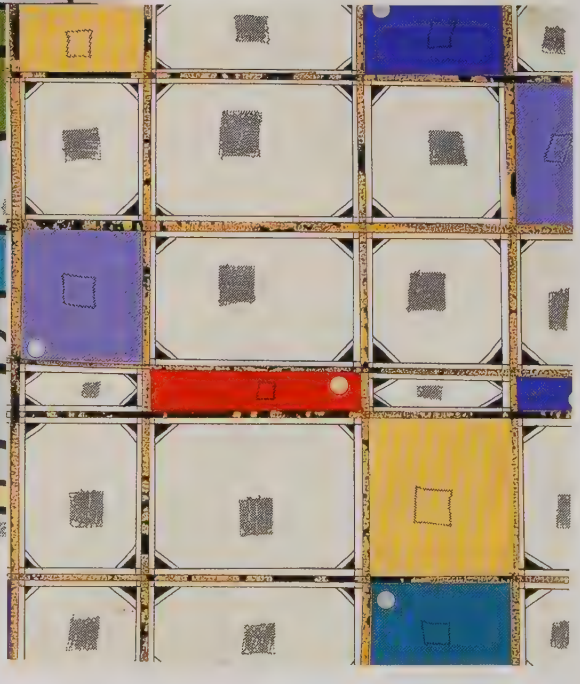

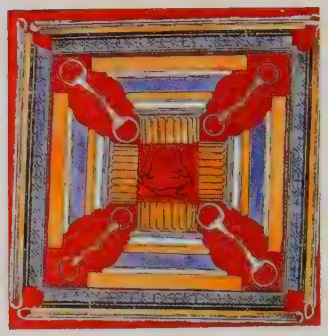
◄► ***Des motifs répétitifs***

Le créateur a exploité les œuvres de Dufy et de Mondrian pour dessiner plusieurs motifs. Sélectionnez un fragment de tableau et reproduisez-le plusieurs fois sur la même page : à partir d'une œuvre d'art, vous obtiendrez un remarquable motif pour une robe.

▲ ***L'évolution des couleurs***

Le choix des couleurs joue un rôle déterminant dans la perception du motif.

▲ ***L'évolution des détails***

Le foulard définitif comporte certaines modifications de détail par rapport au dessin initial (voir p. 35), mais on identifie clairement la manière dont des éléments graphiques isolés sont assemblés pour former un motif. Certains éléments ont été agrandis ou réduits à la photocopieuse pour introduire une tension plus dynamique dans le motif.

Petits détails et grandes idées

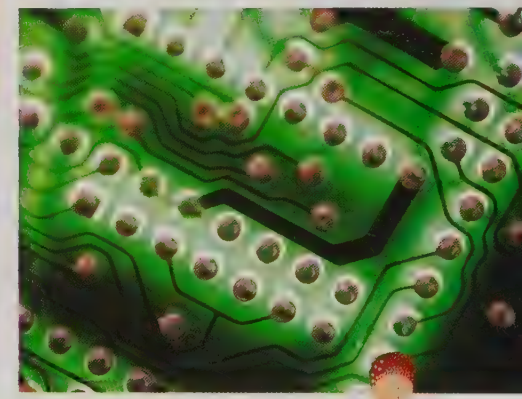
Une manière très simple de poser un regard neuf sur les objets familiers consiste à en modifier les dimensions. En agrandissant un détail, vous en découvrirez des aspects moins banals qui contribueront à renouveler votre répertoire d'idées. C'est ce type de démarche qui permet au créateur de talent d'apposer une marque personnelle sur son travail.

L'agrandissement des détails d'une image ou d'un objet – par le dessin, la photo, la photocopie, voire la broderie – constitue déjà un pas dans le processus créatif. Il ne s'agit pas de représenter le sujet de manière réaliste, mais de rendre abstraits les éléments intéressants. Par exemple, le plan rapproché des ailes d'un insecte évoquera une délicate combinaison de teintes irisées ou un motif en écailles. Prolongez l'expérience en sélectionnant chaque fois une partie du détail agrandi jusqu'à ce qu'il soit impossible de reconnaître l'objet initial. Ce processus de tri et d'agrandissement donne des résultats extrêmement originaux et créatifs. Demandez-vous également ce qui vous attire dans les images choisies. Pourquoi les galets ou les flocons de neige retiennent-ils votre attention ?

▲ *De plus en plus près*

Les détails les plus insignifiants peuvent donner des idées très intéressantes : imitez par exemple par une couture la manière dont les roues s'emboîtent.

▲ ► *Une beauté cachée*

Certains objets révèlent leur beauté lorsqu'on les observe de plus près. Ce circuit imprimé évoque les broderies de perles ou le tricot texturé d'un jacquard.

◄ *L'inspiration scientifique*

Les ouvrages scientifiques constituent une excellente source d'inspiration. En macrophotographie, les clichés déforment les couleurs et révèlent certains détails utiles. Imaginez une étoffe aussi arachnéenne que les ailes de cet insecte !

◄ ▲ *Les merveilles de la nature*

La nature est une source inépuisable d'inspiration. Le drapé complexe de la jupe rappelle la manière dont les feuilles du chou rouge sont imbriquées.

▼ *Des textures patinées*

La nature fourmille d'idées comme les veines du bois. Les fissures du temps ajoutent à l'intérêt de la pièce, un effet qu'il est possible de traduire en termes de motifs, de plis ou de fronces sur un tissu.

▲ *Des possibilités secrètes*

Vous découvrirez dans les objets manufacturés de nombreux motifs répétitifs à transposer directement ou à adapter. Ici, les traces de rouille et de décoloration introduisent une variation facile à intégrer dans un motif pour tissus.

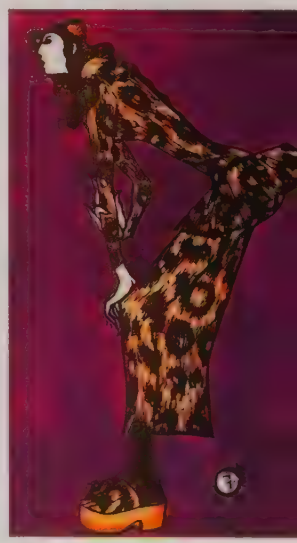
Laissez-vous guider par la réponse, que vous souhaitiez privilégier l'éclat lisse de la roche ou la structure aérienne des flocons de neige plutôt que leur forme ou leur couleur. Et si vous les regardez avec l'œil du créateur, des éléments aussi banals que les écailles de peinture d'un plafond ou les feuilles d'un chou se révèlent précieux en matière de création de textures et de couleurs.

◄ *En marchant sur la plage*

Étudiez un par un les galets lisses, pour exploiter leur couleur ou leur texture, ou considérez toute la plage comme un immense dessin composé de motifs répétitifs irréguliers.

MODULE VI

Les idées de tissus

L'examen attentif des détails superficiels de votre source d'inspiration peut vous donner d'intéressantes idées de textures et de couleurs, qui influenceront à leur tour votre choix de tissus. Au lieu d'acheter simplement les tissus nécessaires, vous déciderez peut-être de les créer vous-même en utilisant la broderie, la teinture, le tricot, voire en les imprimant. Vous disposerez ainsi de textiles uniques qui donneront à vos vêtements un style encore plus original. En règle générale, si vous concentrez votre créativité sur le tissu, choisissez plutôt de créer des vêtements de coupe assez simple qui laisseront s'exprimer toute la beauté de l'étoffe.

Le projet

Choisissez un thème comportant de nombreux détails. Étudiez les idées de tissu avec des croquis et des photos. Réalisez une page de tendances pour définir la palette de couleurs et les harmonies de motifs. Sélectionnez les meilleurs modèles de tissus et dessinez des vêtements qui mettent en valeur leurs caractéristiques.

Les objectifs

- **Sélectionner une idée intéressante pour créer un tissu.**
- **Développer des idées de création de tissus différents.**
- **Exploiter les idées de tissus pour dessiner des vêtements.**

VALIDATION

- **La source d'inspiration est-elle assez détaillée pour donner des idées de tissus ?**
- **Vous êtes-vous éloigné de l'idée initiale pour élaborer vos propres tissus ?**
- **Avez-vous sélectionné les idées de tissus les plus prometteuses dans vos croquis préliminaires ?**
- **Avez-vous harmonisé la coupe des vêtements et les caractéristiques du tissu ?**

Une recherche rapide

La photo est une méthode rapide et facile pour recueillir des informations. Les clichés en noir et blanc permettent de mieux visualiser les textures et les contours, tandis que la couleur constitue un excellent point de départ pour définir la palette du tissu.

La démarche

Sélectionnez un thème stimulant : un vieux cimetière offre par exemple de nombreuses idées de textures (pierres sculptées, grilles rouillées, feuilles mortes, etc.). Prenez des photos et notez toutes les informations nécessaires en associant vues générales et plans rapprochés. Il suffit de regarder dans le viseur pour découvrir le sujet autrement. Ajoutez quelques croquis réalisés sur place ou en atelier à l'aide des photos. Pensez aussi à les scanner pour les retravailler à l'ordinateur avec les logiciels adaptés.

Classez les photos par palette de couleurs pour obtenir un ensemble harmonieux et équilibré (voir aussi p. 104). Prenez quelques photos en noir et blanc pour mieux vous concentrer sur les formes et les textures. Réfléchissez à la manière de traduire les idées sur du tissu : teinture, peinture, décoloration, impression, application, broderies de perles ou de fils, découpes, dévoré, les techniques sont nombreuses. Vous pouvez aussi fabriquer votre tissu au métier à tisser, au crochet ou à l'aiguille à tricoter. Réalisez une page de tendances en complétant croquis et photos par des garnitures, des perles, des rubans et d'autres articles de mercerie adaptés à votre composition.

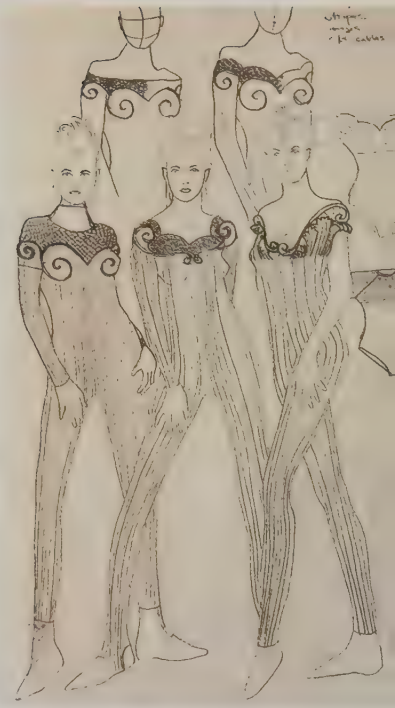
▲ ***Créer un thème***

La réalisation de la page de tendances permet d'associer des illustrations glanées au cours des recherches et des idées de mode. Tous les éléments qui y figurent doivent contribuer à exprimer un thème qui constituera l'essence de la collection.

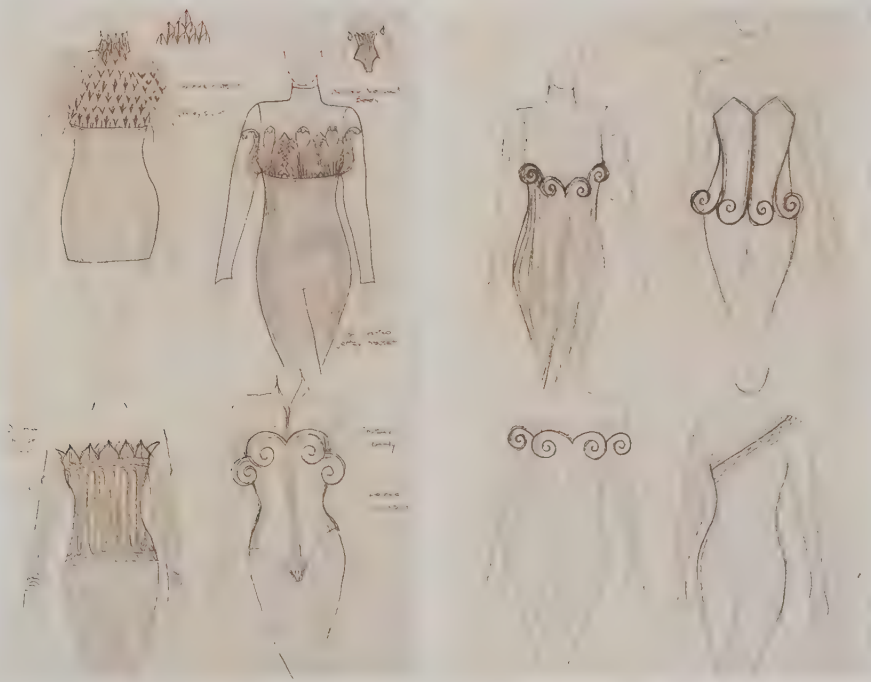
▲ ***Simplifier le dessin***

Simplifiez les illustrations – ici les superpositions de feuilles – pour tracer un motif répétitif décoratif. Ces modèles s'inspirent de dessins de feuilles de style Art nouveau.

◄▲ ***Creuser les idées***

Esquissez les modèles de vêtements en tenant compte des détails qui évoquent le thème de vos recherches. Exploitez l'idée de base des tissus en modifiant les proportions – rayures serrées ou larges par exemple – ou la disposition.

Enfin, dessinez des vêtements qui mettent vos tissus en valeur. Attention, plus le tissu est sophistiqué, plus le vêtement doit rester simple.

VOIR AUSSI

- **La page de tendances, p. 26**
- **La broderie, p. 44**
- **La modélisation des tissus, p. 108**

Module VI Showroom

En offrant au styliste la maîtrise absolue de l'ensemble du processus, la création en parallèle du tissu et du vêtement aboutit à une collection qui exprime au plus près sa vision personnelle du monde. Toutefois, pour que l'ensemble reste cohérent, il faut que les références au thème initial apparaissent de plusieurs manières.

Par exemple, le traitement de surface des étoffes présentées ici évoque le thème du cimetière, mais c'est également le cas de la pose des silhouettes dans les dessins. La coupe simple des vêtements ne rivalise pas avec les riches motifs. Plus les motifs sont sophistiqués, plus la silhouette des vêtements doit rester simple et épurée. Toutefois, si chargé soit-il, le dessin du tissu ne doit pas, sauf volonté délibérée, occulter la ligne du vêtement. Pour plus de clarté, accompagnez les dessins de mode d'échantillons de tissus ou de dessins disposés à côté des tissus.

▲ ***La technique du dévoré***

Traduisez vos idées sur le tissu en utilisant par exemple la technique du dévoré. Des produits chimiques puissants ont été utilisés pour retravailler des pièces de velours de soie achetées en magasin.

◄ *Une présentation exhaustive*

Ajoutez à vos dessins des échantillons afin de donner une meilleure idée de votre projet. Prenez garde à ce que les échantillons ne dissimulent pas le dessin.

▼ ► *Rechercher l'équilibre*

Le style du dessin doit aussi évoquer le thème initial. Ici, les figures adoptent une pose statique qui rappelle les statues des cimetières. Les étoffes et les silhouettes sont en totale harmonie puisque les lignes simples ne rivalisent pas avec les motifs des textiles, qui n'occultent pas à leur tour les détails caractéristiques des costumes.

MODULE VII

La broderie

De même que la création d'un tissu, celle d'une broderie peut constituer un excellent point de départ pour imaginer un modèle. Vous vous inspirerez de peintures pour repérer des formes et des motifs à réaliser en broderie. L'œuvre de Gustav Klimt, par exemple, qui privilégie les motifs complexes, constitue une excellente source. Dans tous les cas, choisissez des modèles comportant assez de détails pour soutenir une recherche approfondie. Préférez les formes et les motifs faciles à simplifier et adaptés à votre objectif final. Dans un deuxième temps, étudiez des photos de mode pour repérer l'emplacement, la forme et l'ampleur des broderies dont les grands couturiers ornent leurs créations, en fonction notamment des saisons et des occasions.

◀ *Motif et rythme*

Sélectionnez une œuvre comportant des motifs et un rythme puissant, comme ce tableau de Gustav Klimt. Les formes spiralées sont idéales d'autant qu'elles ne présentent aucune difficulté d'exécution en broderie.

◀ ▲ *Élargissez l'investigation*

Complétez vos références par des reproductions, des photos de mode ou d'autres documents. Dans votre carnet, dessinez des croquis de ces motifs en les simplifiant jusqu'à l'abstraction. Par exemple, la grille en ferronnerie formera un élégant motif décoratif.

Le projet

Choisissez une œuvre d'art. Étudiez les motifs, les couleurs et les formes en travaillant à la peinture et au crayon. Ajoutez des photos et récoltez des éléments en rapport avec le thème pour disposer d'un stock complet de références. Triez les documents en isolant les motifs et les formes faciles à traduire en points de broderie. Exécutez plusieurs croquis.

Les objectifs

- **Choisir un thème approprié à la création de motifs de broderie.**
- **Intégrer les idées de tissus et d'ornements dans le concept du vêtement.**
- **Sélectionner les meilleures idées de broderie pour imaginer des vêtements.**

VALIDATION

- **La source d'inspiration comporte-t-elle assez de détails pour être à l'origine d'idées de broderie et de vêtement ?**
- **Avez-vous privilégié l'aspect ornemental dans le dessin du vêtement en vous déterminant pour une coupe simple ?**
- **Avez-vous bien retravaillé dans vos croquis les idées les plus fortes de vos recherches ?**

La démarche

Observez plusieurs reproductions de vos artistes préférés tout en notant leurs points forts. Comme toujours, cette sélection est une étape capitale du processus de création. Complétez vos notes par des photos évoquant les mêmes séries de formes et de motifs. Le soin apporté à la recherche initiale enrichira vos créations, mais ne tombez pas dans l'excessif et le confus.

Au pastel ou à la peinture, esquissez vos propres interprétations des idées de base en simplifiant formes et motifs jusqu'à l'abstraction. Ensuite, avec la machine à coudre et à broder, exécutez des broderies à partir des motifs et des formes que vous avez dessinés.

Il s'agit d'exécuter de véritables croquis en remplaçant le crayon par l'aiguille.

Ajoutez les couleurs en partant de celles des documents de référence pour en introduire d'autres ou pour créer votre propre palette. Les jeux de couleurs permettent de donner une nouvelle identité à un motif familier.

Exploitez les idées de broderie pour les associer à des croquis de vêtements. Les vêtements aux formes simples mettent mieux les broderies en valeur. Placez celles-ci sur les cols, les encolures, les poignets, les poches et les ourlets ou, pour plus d'originalité, sur le corps du vêtement ou sur les manches. Vous pouvez vous contenter d'une seule broderie assez grande ou vous décider pour un motif répétitif plus ou moins régulier. Étudiez à nouveau les nuances et modifiez la palette en fonction du profil du client (voir p. 94). Sélectionnez vos idées les plus fortes pour esquisser quelques croquis de mode définitifs.

◄ ▼ ***Isolez les formes***

Exécuter des croquis à partir du tableau permet d'étudier celui-ci de manière approfondie. Dans le carnet, dessinez des motifs répétitifs simplifiés à partir des formes de base.

▲ ***Dessinez à la machine***

La machine à coudre remplace efficacement le crayon. Ici, on a employé du papier teinté afin de faire des essais d'harmonies de formes et de couleurs.

VOIR AUSSI

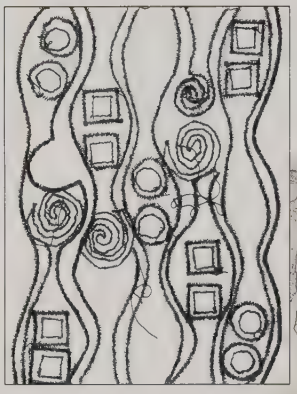
- Les musées, p. 16
- Les beaux-arts et le graphisme, p. 34
- Petits détails et grandes idées, p. 38
- Les idées de tissus, p. 40

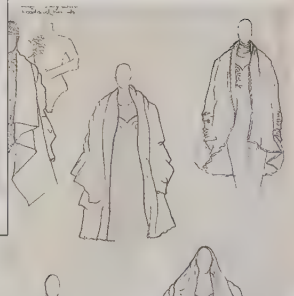
Module VII Showroom

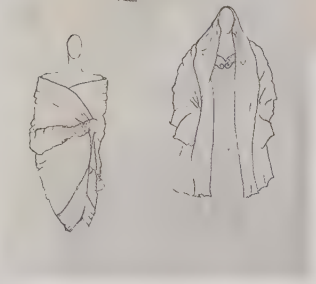
Il est possible de reporter directement les idées de broderie sur le tissu pour orner le vêtement à l'endroit voulu, mais ces idées constituent aussi d'excellentes sources d'inspiration pour la création de motifs imprimés, de textures originales ou de points de tricot, voire pour l'esprit de toute une collection de vêtements. Pensez aussi à marier les techniques, par exemple en rebrodant un modèle en tricot. De même, vous pouvez intégrer dans une même collection des vêtements en tissu imprimé et d'autres brodés ou en tricot, en reprenant le même motif et en faisant toujours référence, même discrètement, au thème initial.

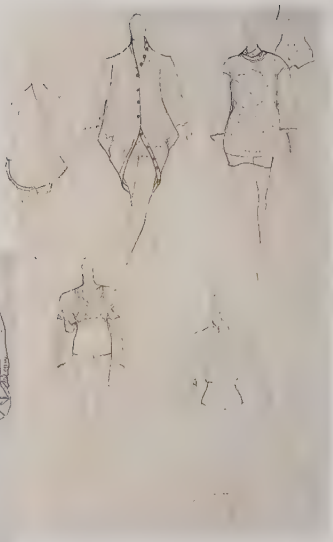
Les quatre dessins de mode ci-dessous et ci-contre paraissent bien éloignés de l'œuvre de Gustav Klimt. C'est que la collection porte désormais la marque de son créateur, qui a su avec talent s'approprier la source d'inspiration sans s'y soumettre.

◄ ***Adaptez-vous***

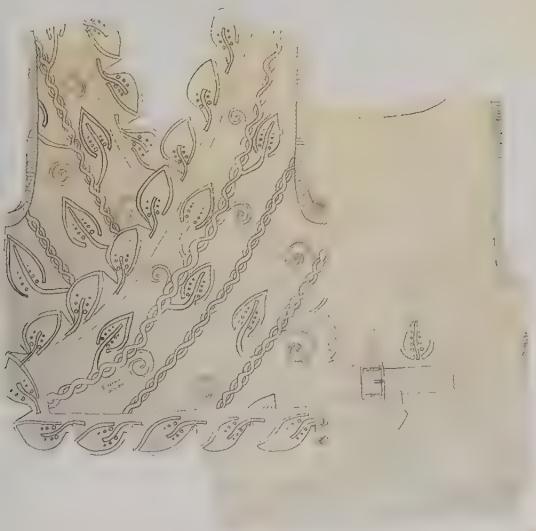
Chaque motif offre un large éventail de possibilités. Exploitez les idées de broderie pour les interpréter en tricot ou en motifs imprimés.

◄ ▲ ***Des silhouettes inspirées***

Les drapés et les ondulations des vêtements rappellent les courbes et les spirales de la source d'inspiration, qui a suscité les idées de broderie décorative tout autant que le style des modèles.

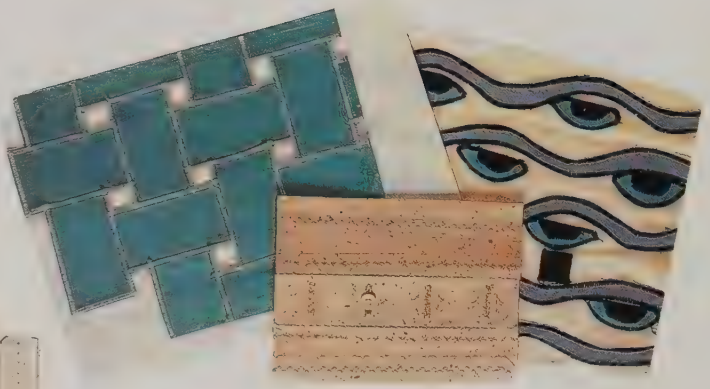

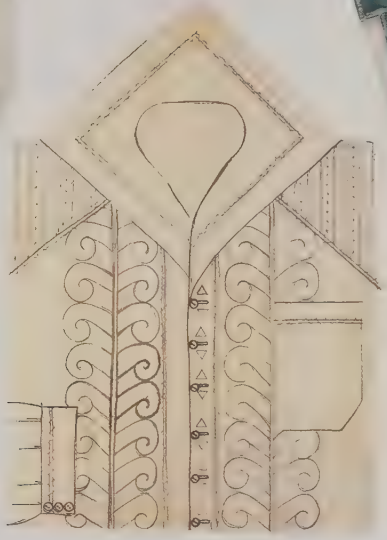
◀ ▼ *Se servir de patrons*

Utilisez des patrons en papier pour préciser l'emplacement des broderies. Découpez la pièce dans du papier fin et dessinez le décor directement dessus.

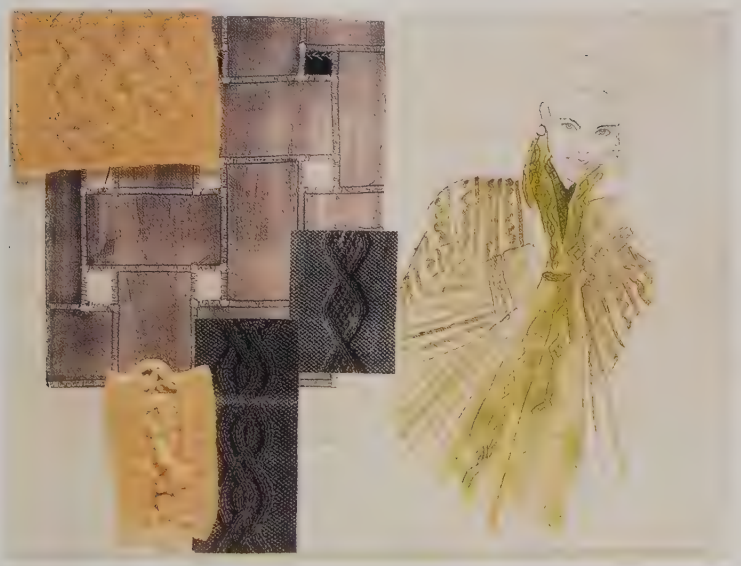
▲ *Des essais sur papier*

Essayez les points de broderie sur du papier pour visualiser l'effet produit. Vous ajouterez ainsi à votre carnet des indications précieuses pour créer des ornements originaux.

▼ *Une présentation claire*

Présentez les détails décoratifs à part afin de révéler au mieux toutes les facettes du modèle. Ici, on a traduit certains points de broderie en tricot, une façon de prolonger l'idée initiale pour lui donner davantage d'impact.

CHAPITRE DEUX

LES TECHNIQUES D'ILLUSTRATION

Une fois que vous avez défini les idées créatives de votre projet, il est temps d'aborder l'étape suivante pour les transformer en dessins de mode « lisibles ». Ce chapitre vous explique comment dessiner les figures, d'après nature ou par la méthode du pliage, avec tous les instruments disponibles, du crayon à la peinture en passant par le collage. Vous y trouverez également des conseils de mise en pages afin de présenter votre vision de la mode de manière personnelle et suffisamment intéressante pour retenir l'attention du public et des professionnels.

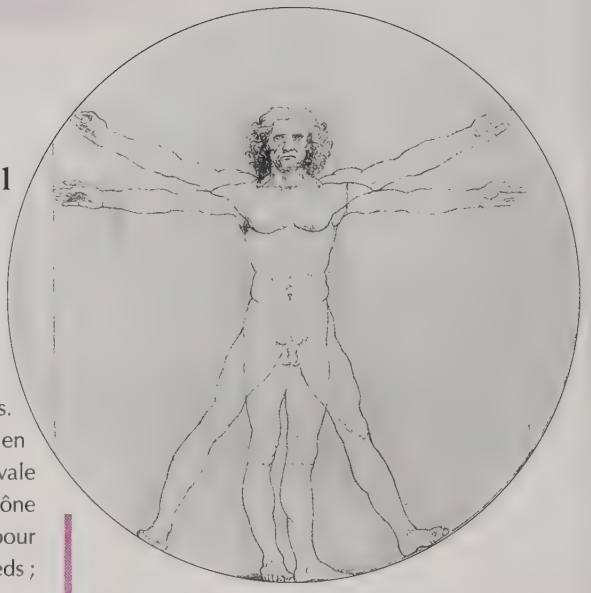

◀ *Les proportions de la silhouette doivent occuper largement l'espace du dessin.*
Les techniques de mise en pages sont abordées p. 74 et 75.

Les proportions du corps humain

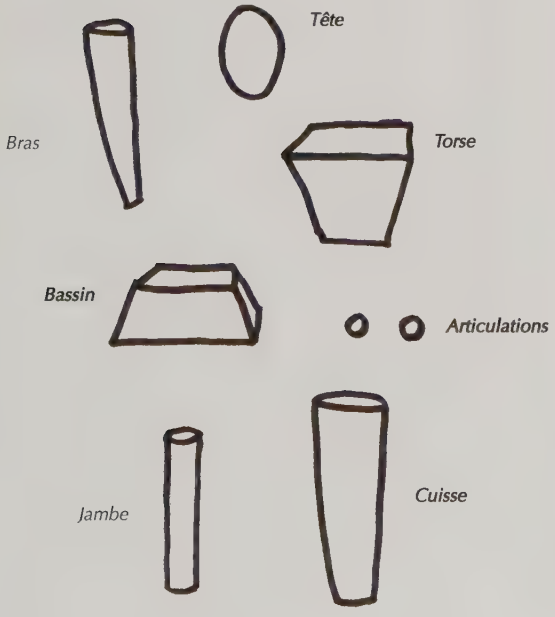
Le créateur de mode ne perd jamais de vue que les vêtements qu'il dessine sont destinés à être portés. Pour que vos modèles soient aussi beaux portés que sur le papier, il est donc important de connaître la structure et les proportions du corps humain.

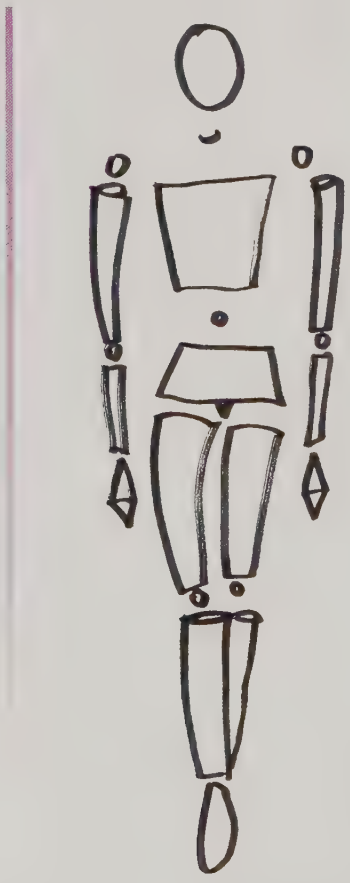
Même si la créativité n'est jamais loin, l'étude du dessin du corps humain a surtout pour objet de définir le cadre dans lequel inscrire vos projets. Certaines caractéristiques évidentes différencient les deux sexes : taille fine et hanches larges chez la femme ; épaules et visage carrés chez l'homme. Au niveau de la silhouette générale, ces différences n'interviennent cependant pas. Féminine ou masculine, elle se décompose, en effet, en formes géométriques semblables : ovale pour la tête ; cône tronqué pour la poitrine ; cône plus large pour le bassin ; cylindres amincis pour les membres ; cônes pour les mains et les pieds ; cercles pour les articulations.

▲ **L'homme vitruvien**

Léonard de Vinci a su représenter le corps humain de manière réaliste. Son dessin le plus célèbre illustre ses notes sur Vitruve. Cet architecte romain du Ier siècle av. J.-C. considérait le corps humain comme le modèle architectural idéal, car il s'inscrit, bras et jambes écartés, dans les formes parfaites du cercle et du carré.

◀ **Huit têtes et demie**

De la tête aux pieds, la hauteur idéale d'une silhouette réaliste est de sept têtes et demie. Pour des questions d'esthétique, la mode préfère s'appuyer sur une figure plus grande (allongée sous la taille seulement) de huit têtes et demie.

Apprenez à dessiner ces formes de face dans la position et les proportions de base (voir p. 50), puis entraînez-vous à les déplacer pour créer d'autres poses (le module VIII, p.52 vous propose une méthode simple pour dessiner des figures aux proportions relativement régulières).
En dessin de mode, la règle veut que l'on allonge la silhouette pour lui donner plus d'élégance. Dans la réalité, elle correspond généralement à sept têtes et demie ; en dessin de mode, elle est plutôt de huit têtes et demie, mais ce sont les jambes que les stylistes allongent. Toutes les autres formes géométriques conservent des dimensions proportionnelles à la réalité.
Si vous dessinez d'après nature, ces principes vous aideront à comprendre la mécanique de la silhouette de votre modèle. Certes, il ne s'agit là que de conventions pratiques, mais il est important de les maîtriser, quitte à s'en éloigner par la suite.

▲ ► ***Étude de la pose***

Procurez-vous un mannequin en bois afin d'étudier les positions du corps humain.

▲ ► ***Principes en liberté***

Ce n'est pas parce que vous respectez les règles des proportions que votre dessin doit être figé. Travaillez à main levée ; vous obtiendrez une pose très dynamique qui mettra mieux en valeur la présentation des vêtements.

Le dessin du corps humain

Pour ceux qui manquent d'expérience en matière de dessin anatomique, voici un exercice facile pour apprendre à dessiner des silhouettes correctement proportionnées et de taille identique grâce à des critères simples. Si vous comprenez comment les formes géométriques s'assemblent pour composer le corps humain, vos dessins seront plus équilibrés et les poses plus convaincantes. Pour que l'exercice soit profitable, travaillez d'abord sur une silhouette sans vêtements.

Conservez précieusement les croquis que vous obtiendrez afin de vous y reporter par la suite. Vous pouvez bien sûr revenir aux indications du livre chaque fois que nécessaire, mais rien ne remplace les leçons que vous tirerez des dessins que vous avez vous-même exécutés.

Le projet

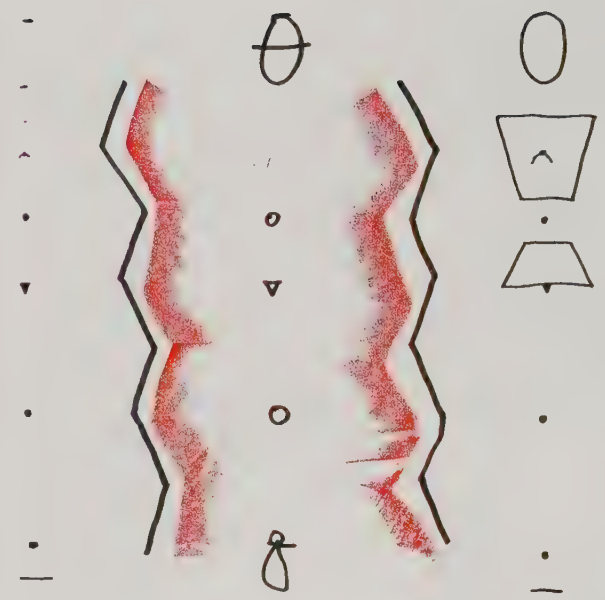
En utilisant une méthode de pliage simple (en éventail), marquez la feuille pour dessiner une silhouette humaine aux proportions correctes. Représentez les différentes parties du corps par des formes géométriques qui vous donneront un outil de référence pour réussir vos dessins de mode.

Les objectifs

- **Élaborer une structure pour soutenir l'aspect créatif de votre projet.**
- **S'entraîner à dessiner la silhouette stylisée des dessins de mode.**

VALIDATION

- **Avez-vous exécuté l'exercice étape par étape ?**
- **Avez-vous compris l'articulation des formes fondamentales et les proportions du corps humain ?**
- **Serez-vous capable d'exploiter ces notions lorsque vous imaginerez des vêtements ?**

La méthode du pliage

Pliez la page en éventail en marquant les pliures (voir démarche ci-dessous). Dessinez les différentes parties du corps et vous obtiendrez une silhouette correctement proportionnée.

La démarche

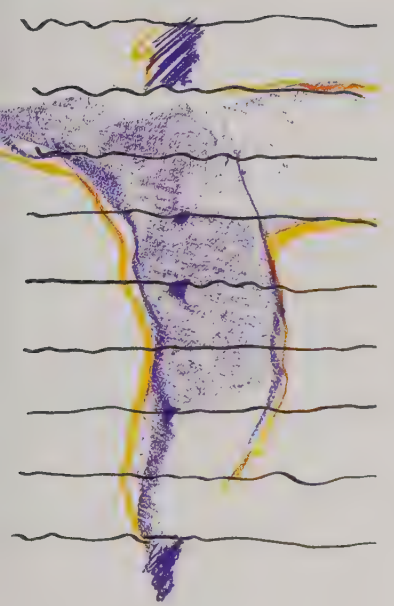
Pour la première étape de l'exercice, procurez-vous une feuille de papier A4 de 21 cm x 29,7 cm. Tracez un premier repère au centre du bord supérieur. Tracez une ligne droite jusqu'au bas de la feuille en interrompant le trait à 2,5 cm du bord inférieur. Pliez la feuille en deux à mi-chemin des repères du haut et du bas. Pliez à nouveau la feuille en deux, puis encore en deux en formant chaque fois une pliure à mi-hauteur. Lissez les pliures et ouvrez la feuille. Vous obtenez un support qui facilitera votre dessin du corps humain en respectant les proportions réalistes.

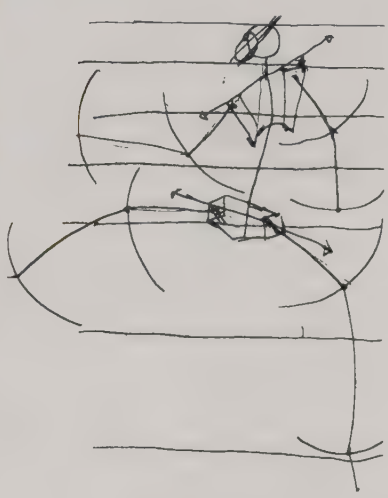
À partir du bord supérieur du 1er segment, dessinez l'ovale de la tête. Sur le 2e segment, tracez la droite qui coupe la verticale du milieu pour marquer le bas du cou et la ligne des épaules. La 2e pliure correspond au milieu de la cage thoracique, la 3e au nombril et la 4e au niveau du bassin. Ignorez la 5e pliure. Sur la 6e, marquez la rotule par un cercle. Ignorez la 7e pliure. Au niveau du repère du bas, dessinez la cheville (un cercle). L'espace ménagé au bas de la feuille correspond à la hauteur du pied, qui équivaut à la mi-hauteur d'un segment. Vous disposez à présent d'une silhouette correcte de huit têtes et demie, qui servira de base à vos dessins de mode. Pour allonger davantage cette silhouette – certains créateurs travaillent sur des modèles de neuf, voire dix têtes de hauteur – prolongez uniquement les jambes (sous le genou). En reprenant les formes géométriques, dessinez les différentes parties du corps.

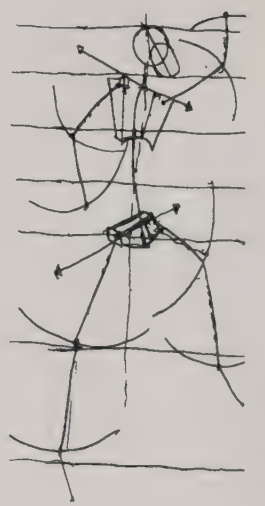
Dessinez le torse à partir du bas du cou jusqu'aux

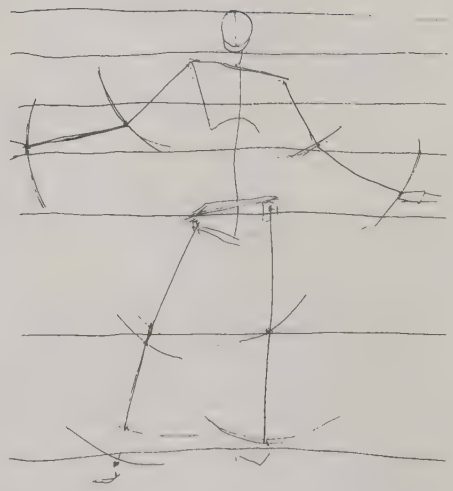
◀ Des dimensions de référence

En respectant la silhouette de huit têtes et demie, vous obtiendrez des modèles parfaitement équilibrés, même pour des dessins très stylisés.

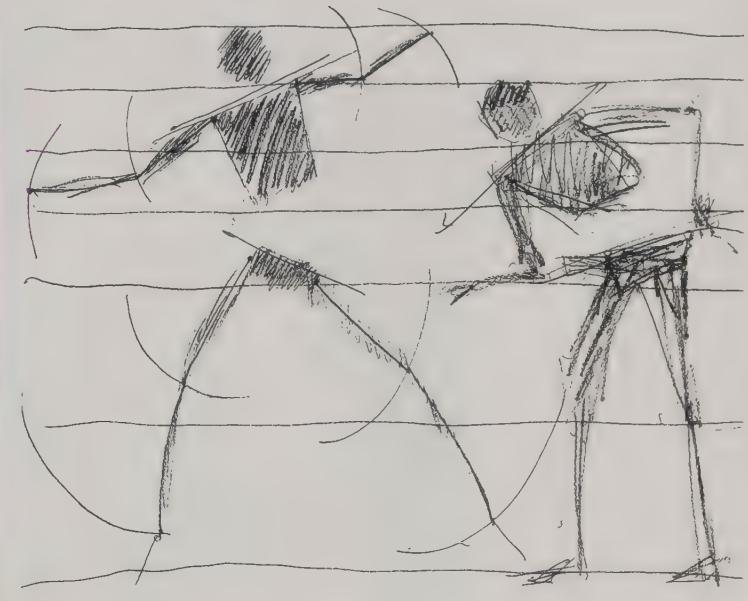

trois quarts du 3e segment (il coupe la 2e pliure). Tracez le bassin à partir de la 4e pliure en remontant jusqu'aux trois quarts du 3e segment. Pour les membres, n'oubliez pas que les bras sont plus courts que les jambes. Placez le coude (bras ballants) juste au-dessus du niveau du nombril, le poignet juste en dessous du bassin.

▲ Adaptez la silhouette de référence

Cette séquence montre comment dessiner des poses différentes à partir d'un pliage.

Les formes géométriques conservent les mêmes dimensions, mais elles ont été inclinées ou décalées pour introduire un certain effet de mouvement.

VOIR AUSSI

- Le dessin d'après nature, p. 58

Module VIII Showroom

Si le créateur de mode se doit d'ouvrir de nouvelles perspectives, il ne lui est pas moins indispensable de connaître les principes fondamentaux de son art. Quelque extravagantes que soient vos idées, vous ne devez jamais oublier que les vêtements que vous imaginez sont destinés à être portés.

En dessin de mode, il est courant d'allonger les jambes, mais les autres parties du corps conservent leurs vraies proportions. La méthode du pliage permet d'obtenir de manière simple une silhouette suffisamment longue pour présenter au mieux les vêtements. Il est toujours possible de rompre avec les conventions, mais, au départ, il vaut mieux s'y conformer pour disposer d'un cadre utile dans lequel exprimer toute sa créativité. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé les règles que vous pourrez vous laisser aller pleinement à la liberté de créer.

◀ ▲ ***Structure cachée***

On a utilisé la méthode du pliage pour dessiner ces figures, mais la structure est dissimulée par les vêtements représentés de manière libre et vivante. Lorsque la silhouette est réaliste, il suffit de quelques touches stylisées pour évoquer le vêtement.

▲ ► ***Liberté maîtrisée***

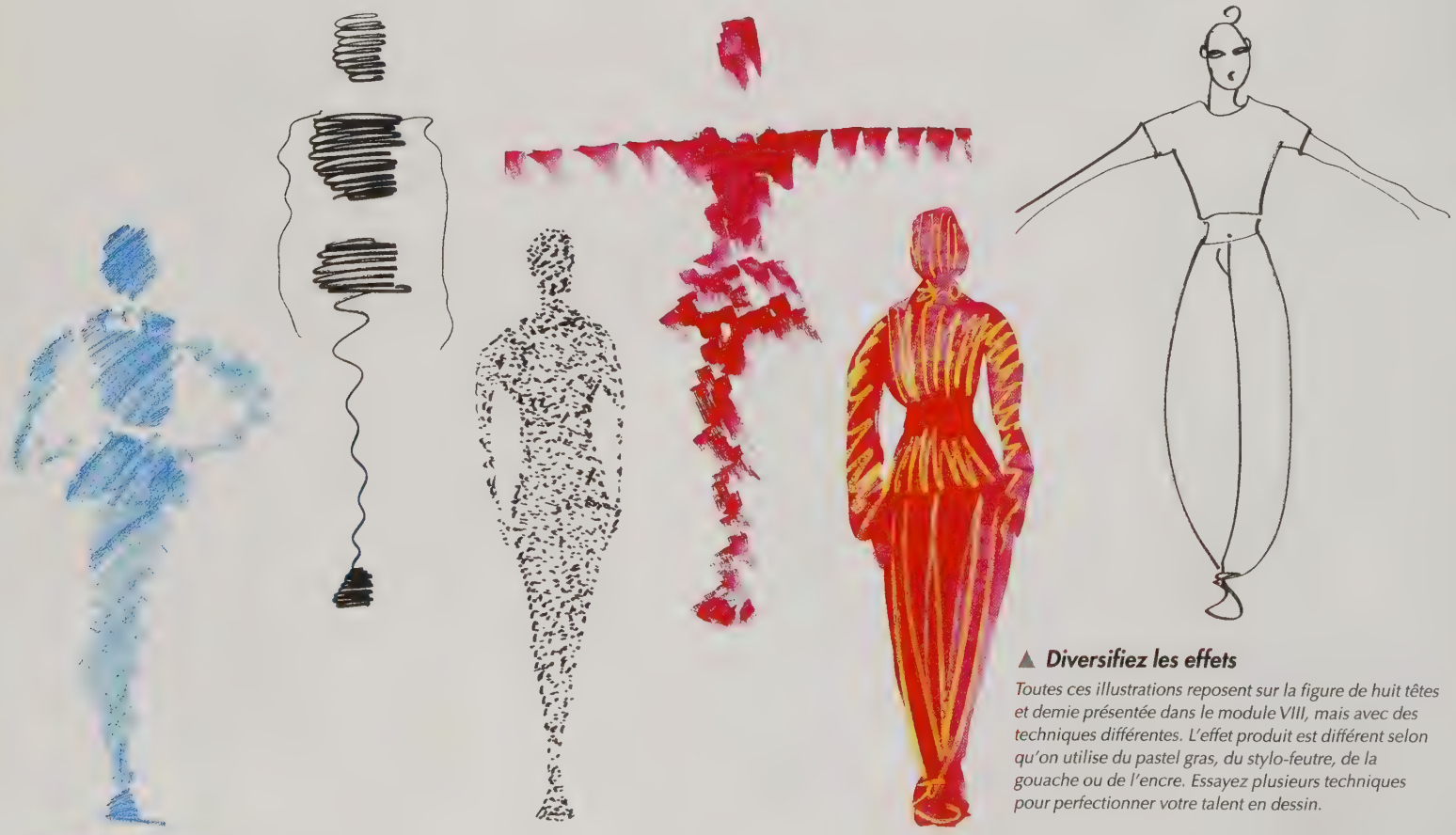
Dans la mesure où la base de la silhouette est bien proportionnée, le créateur peut prendre toute liberté avec les détails – ici, les épaules sont élargies et les bras sont allongés – pour styliser son trait de manière à donner une unité à l'ensemble du dessin.

Les techniques du dessin

La réussite du dessin de mode réside aussi dans la spontanéité du créateur. Lorsqu'ils doivent exécuter un dessin important, pour une présentation ou une publication, les jeunes stylistes, anxieux de bien faire, adoptent souvent un trait figé, et la liberté qui marque leurs dessins personnels peut disparaître pour laisser place à la rigidité et à la banalité.

Certes, il est toujours angoissant de dévoiler son travail, d'autant que le monde de la mode a la réputation d'être particulièrement sélectif. Mais lorsqu'il s'agit de vendre ses idées, des dessins audacieux et passionnés sont certainement plus efficaces que des tracés trop travaillés. Ayez confiance en vous.

Un excellent exercice pour retrouver une certaine spontanéité consiste à réaliser les dessins en temps limité – quelques minutes pour chaque croquis – et à explorer le plus grand nombre d'approches possible. Pensez également à travailler sur une feuille de papier plus grande. Essayez des outils différents (craie, peinture, etc.). Si vous préférez les crayons à mine sèche et fine,

▲ ***Diversifiez les effets***

Toutes ces illustrations reposent sur la figure de huit têtes et demie présentée dans le module VIII, mais avec des techniques différentes. L'effet produit est différent selon qu'on utilise du pastel gras, du stylo-feutre, de la gouache ou de l'encre. Essayez plusieurs techniques pour perfectionner votre talent en dessin.

forcez-vous à utiliser une brosse large et de la couleur très diluée. Même si vous revenez ensuite au crayon, le fait d'essayer d'autres outils donnera à vos dessins une touche plus dynamique.

Nombre de ces essais finiront dans la corbeille à papier, mais il existe tant de possibilités que vous en découvrirez certainement plusieurs pour matérialiser vos idées sur le papier : plume et encre, aquarelle, pastel gras, craie, stylo à pointe feutre, fusain, gouache ou crayon gras… Autant d'outils qui viendront enrichir les effets produits par des supports différents tels que les papiers de couleur, absorbants, glacés et d'autres supports au grain plus texturé.

Pour apprendre à observer le sujet tout en libérant votre geste, exécutez l'exercice suivant : sans regarder la feuille, esquissez rapidement la silhouette d'un proche (ou dessinez-vous à l'aide d'un miroir) ; tracez la ligne générale d'un mouvement continu, sans lever la main.

Faites également divers essais de tracés (spirales, formes géométriques ou libres, etc.) en changeant d'instrument pour sentir la différence de touche. C'est la démarche qui compte. Ne vous occupez pas du résultat : personne n'ira regarder vos gribouillis. Dans un premier temps, il s'agit de prendre confiance en vous afin d'aborder la suite de manière plus sereine et efficace et repousser alors les limites de votre talent. Les plus courageux conserveront précieusement leurs exercices pour mesurer le trajet parcouru – mais ne les laissez pas traîner dans votre portfolio !

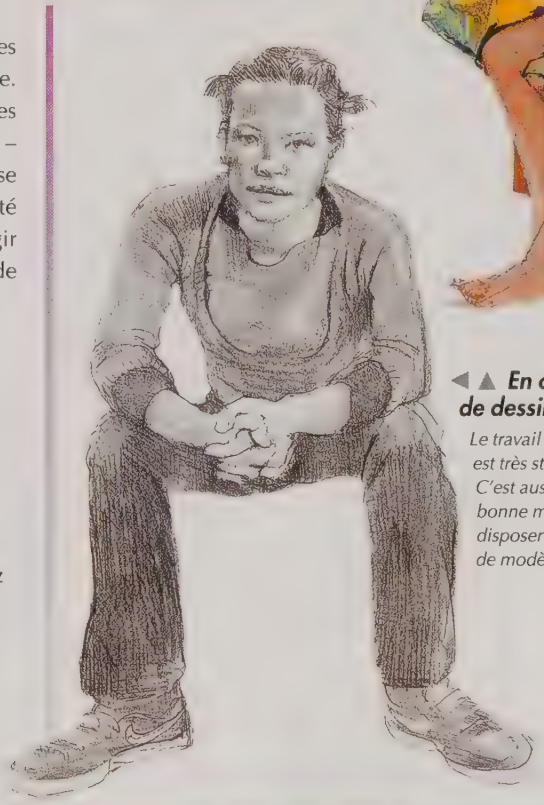
Le dessin d'après nature

Une fois encore, si exotiques que soient ses sources d'inspiration, le styliste dessine de véritables vêtements. Exercice précieux, le dessin d'après nature permet d'apprendre à observer et à exploiter ce que vous voyez. Et la présence d'un modèle en chair et en os facilite largement les choses puisque qu'il vous fournit toutes les informations nécessaires – il ne vous reste plus qu'à interpréter ces informations à votre manière.

Demandez à un proche de vous consacrer quelques heures de son temps. Inutile qu'il soit vêtu de manière particulière. Les vêtements ordinaires enrichis de quelques accessoires – chapeau, écharpe, chaussures, lunettes de soleil, etc. – sont bien suffisants. Demandez-lui plutôt d'exagérer la pose et d'en changer souvent. L'exagération ajoute un côté spectaculaire au dessin tandis que le fait de réagir rapidement aux modifications introduit davantage de spontanéité dans vos travaux.

◀ ▲ ***En classe de dessin***

Le travail en groupe est très stimulant. C'est aussi une bonne manière de disposer facilement de modèles.

Le projet

Prévoyez une longue séance de dessin avec l'un de vos proches. L'exercice devrait donner lieu à des fous rires. Tant mieux ! On apprend toujours mieux en s'amusant. Exécutez une quinzaine de croquis en temps limité (cinq minutes par croquis).

Les objectifs

- **Intégrer la réalité à son style.**
- **Apprendre à observer rapidement.**
- **Travailler la spontanéité et l'audace du geste en esquissant très vite les poses.**
- **Saisir en quelques traits l'idée d'un vêtement en exécutant une représentation stylisée, plus graphique que réaliste.**

La démarche

En quelques minutes, esquissez la ligne générale de la pose et des vêtements en vous fiant à votre style. Il s'agit de saisir les éléments essentiels du mouvement du modèle pour les transcrire clairement sur le papier. Les traits doivent être amples, affirmés, voire spectaculaires, et sans corrections.

Continuez en évitant de regarder la feuille de papier pour obtenir des tracés continus. Demandez au modèle de changer de pose toutes les cinq minutes. Passez à la peinture en utilisant trois ou quatre couleurs seulement.

VALIDATION

- **Avez-vous bien observé le modèle ?**
- **Les poses sont-elles intéressantes ?**
- **L'exercice a-t-il amélioré vos techniques d'observation ?**

► *Saisir la pose*

Réalisés en quelques minutes au cours d'une séance en groupe, ces croquis restituent l'esprit des vêtements avec un fort impact. Ne vous occupez pas de la précision des contours et des détails, vous serez ainsi plus à même de réussir des dessins fluides, dynamiques et spontanés.

Appliquez la peinture à la brosse large en exécutant des touches rapides. Commencez à associer d'autres techniques, par exemple en représentant les vêtements à la peinture et le visage au pastel ou au crayon à la cire. Chaque figure doit occuper toute la feuille et les poses doivent être assez exagérées de manière à donner plus d'impact aux dessins. Demandez aussi au modèle d'adopter des postures originales : assis, debout, appuyé sur un support (à dessiner ou non). Attention : la pose ne doit pas faire oublier les idées que vous souhaitez exprimer.

VOIR AUSSI

- Le dessin du corps humain, p. 52
- L'intérêt du croquis, p. 84

Module IX Showroom

L'un des attraits du dessin d'après nature réside dans la rapidité de l'exécution. Chaque seconde compte et l'obligation de réagir rapidement aux changements de pose donne un grand dynamisme aux croquis tandis que la fermeté du geste en augmente l'impact. Dans les exemples ici reproduits, la silhouette occupe largement la page, et la pose exagérée enrichit l'ensemble d'une belle énergie. Les couleurs vives ajoutent un caractère spectaculaire à ce qui aurait pu rester un sujet banal. Dans les magazines de mode, la couleur de la peau n'est pas toujours rose chair et les cheveux n'ont pas forcément leur teinte naturelle. L'emploi de différents outils et techniques, tels que la gouache et le pastel gras, contribue également au rythme du dessin. N'ayez pas peur de vous tromper ! Si la rapidité d'exécution ne produit pas toujours des résultats dignes d'intérêt, elle donne une remarquable fraîcheur nécessaire à ceux qui le sont.

◄ ► ***Couleurs et matières***

Ces dessins tirent parti des effets de couleur et de matière. Le violet des cheveux et le vert de la peau ne jurent pas avec les teintes des vêtements. Le choix d'une palette limitée évite que celle-ci rivalise avec les lignes du vêtement. Avec un crayon à la cire et de la peinture très diluée appliquée en touches amples, l'artiste a parfaitement restitué l'esprit de chaque pose.

▶ *Une démarche simple*

L'intérêt des dessins de cette double page est bien sûr de proposer une représentation graphique des vêtements, mais aussi d'évoquer une véritable collection. N'insistez pas sur les détails afin de ne pas gêner la lisibilité du projet.

MODULE X

La technique du collage

Le créateur explore volontiers toutes les techniques et se sert de tous les outils de dessin et d'illustration disponibles. Le collage est certainement l'un des plus libérateurs, ne serait-ce que parce qu'il permet de multiplier les matières – papiers glacé, d'emballage, teinté, journaux, etc.

L'une des manières les plus originales d'exploiter la technique du collage consiste à privilégier la spontanéité en déchirant le papier au fur et à mesure des besoins au lieu de le découper à l'avance. Ainsi, celui-ci conserve la liberté de touche du crayon ou du pinceau. Ici encore, il s'agit d'esquisser rapidement la pose tout en mettant les vêtements en valeur, ce qui est assez difficile lorsqu'il faut trouver le papier qui convient, le découper et le coller au lieu de tracer simplement des lignes, mais le résultat doit rester vif et naturel. Ne vous limitez pas aux choix évidents : certains papiers et motifs inattendus donnent d'excellents résultats (voir page suivante).

Tout en vous libérant de la technique du dessin – que vous ne maîtrisez peut-être pas –, le collage élargit votre vocabulaire visuel et ouvre de nouvelles pistes. Ce n'est pas par hasard qu'il évoque les jeux d'enfants : il renvoie à un état où l'esprit n'est pas encore encombré de règles et d'idées préconçues, que le styliste doit apprendre à retrouver pour supprimer toute banalité de son répertoire.

◀ ***Des collage créatifs***

Découpez des fragments de revues illustrées, de papier peint, d'échantillons de tissus, de cartes de vœux, d'affiches, d'emballages, etc.

Le projet

Procurez-vous des revues comportant suffisamment de photos utiles à votre projet. Demandez à un proche de poser pour vous. En utilisant la technique du collage, exécutez cinq croquis d'après nature. Le collage exige plus de temps que les autres techniques ; essayez de travailler en temps limité.

Les objectifs

- **Étudier une nouvelle manière de traduire les idées sur le papier avec des outils moins classiques que le crayon ou la peinture.**
- **Échapper aux idées reçues sur la manière d'exploiter l'image afin de donner spontanéité et originalité aux dessins.**

VALIDATION

- **Avez-vous occupé correctement la page ?**
- **Avez-vous utilisé les coupures de magazines de manière inventive ?**
- **Le résultat présente-t-il la fraîcheur due à la rapidité d'exécution ?**
- **Avez-vous résisté à l'envie d'utiliser le crayon ?**

La démarche

Procurez-vous une pile de magazines et de papiers de différentes qualités. Demandez à votre modèle de prendre une pose intéressante. Si celle-ci n'est pas confortable, vous devrez travailler plus vite pour trier, découper ou déchirer et coller le papier sur le support.

Essayez d'avoir une vision globale du processus en associant des textures et des couleurs de manière originale. Occupez la page de la manière la plus dynamique et la plus large possible (n'ajoutez pas pour autant la chaise et les accessoires). Découpez le papier à la main, aux ciseaux ou au cutter au fil de vos besoins et collez-le immédiatement. Afin de préserver fraîcheur et spontanéité, fixez un temps limité pour chaque croquis. Exagérez la pose sur le papier afin d'obtenir un effet assez spectaculaire. Enfin, résistez à la tentation de corriger ou d'améliorer la silhouette au pinceau ou au crayon. Au cours de la séance, vous devez utiliser uniquement le collage pour obtenir le meilleur résultat.

VOIR AUSSI

- **Le dessin d'après nature, p. 58**
- **Les outils de dessin, p. 70**
- **La mise en pages, p. 74**

◄► *Réfléchir rapidement*

Travaillez en temps limité. Découpez ou déchirez rapidement les photos avant de les coller. Les réserves en blanc permettent de délimiter les plages à enrichir plus tard et de gagner du temps.

Module X Showroom

Du point de vue de la création, l'exploration de techniques de représentation des vêtements est une activité formatrice. Certes, le crayon et le papier viennent naturellement à l'esprit, mais le collage donne parfois des résultats plus originaux et plus modernes. Il apparaît souvent dans les pages de tendances ou dans les présentations, mais le fait d'y avoir recours très tôt dans le processus de création augmente la spontanéité du style tout en améliorant la confiance en soi. Lorsqu'on doit trier, découper et coller les fragments de papier sans perdre une seconde pour représenter la pose avant que celle-ci change – un véritable défi ! –, le résultat acquiert une vivacité et un impact sans pareils. Associez aussi les découpes nettes aux ciseaux ou au cutter et les déchirures pour varier les effets. Si les contours sont trop irréguliers, la photocopie permettra de les gommer. En outre, le collage incite à anticiper toujours davantage le processus, même si les résultats sont très imprévisibles.

◀ *Des approches novatrices*

La juxtaposition de couleurs et de motifs très différents confère une grande vivacité à ce collage. La technique invite le créateur à se concentrer sur la palette, sur la texture des tissus et sur le style des vêtements.

◀ *Une palette réduite*

Le choix limité de couleurs de ces modèles souligne le style résolument moderne de la collection. Sélectionnez les photos en privilégiant les textures marquées et les couleurs coordonnées. Déchirez-les ou découpez-les aux ciseaux ou au cutter.

Créer l'illusion

Il est possible d'associer des fragments de papier très différents pour évoquer les vêtements de manière plus réaliste. Par ailleurs, il n'est pas indispensable de représenter toutes les parties du corps : ici, les blancs réservés au niveau des chevilles (à gauche) introduisent un bel effet de mouvement.

Le dessin de votre garde-robe

Le dessin d'après nature, qui rassure le créateur devant la page blanche, peut également prendre pour modèles les vêtements qui garnissent déjà vos armoires. Il est plus facile de travailler ainsi sur des couleurs et des formes que vous aimez et que vous avez l'habitude de coordonner en fonction de vos sorties. Pour que l'exercice soit efficace du point de vue de la création, il ne s'agit pas de copier les articles de votre garde-robe, mais de les associer et de les modifier de manière à ce qu'ils forment une collection. Vous savez déjà quel est leur style général – décontracté, classique ou original – et celui que vous donnerez à vos dessins. Le projet consiste à étudier la manière de traduire sur la page la forme et les couleurs, mais aussi l'esprit d'une collection. Faites confiance à vos goûts et donnez à vos dessins un style très personnel.

Le projet

Sélectionnez quatre tenues dans votre garde-robe susceptibles de former une «collection». Associez-les de différentes manières. Essayez plusieurs styles de dessins. Définissez un thème commun pour présenter une collection à coordonner. Réalisez quatre dessins de mode.

Les objectifs

- **Observer de près des vêtements familiers.**
- **Étudier les possibilités de style et les combinaisons de couleurs à partir d'une même collection d'articles.**
- **Réfléchir à la représentation des tissus et du style général des vêtements.**

▼ ► *Concevoir une ligne*

Les vestes-tailleur, les pantalons et la jupe forment une collection simple et évidente. Photographiez les articles, découpez les photos et faites quelques croquis en modifiant les tenues.

La démarche

Étalez ou suspendez les vêtements. Prenez-les en photo et esquissez quelques idées de poses sur le papier. Utilisez la peinture et les crayons de couleur pour composer une palette assez proche de celle des vêtements réels.

Étudiez les vêtements comme s'il s'agissait d'une collection pour leur donner une harmonie. Par exemple, donnez aux silhouettes la même pose ou représentez-les toutes dans un style identique, minimaliste ou flamboyant, ou bien exploitez la technique des réserves de blanc dans tous les dessins.

Travaillez vite, en quelques traits, sans insister. C'est la spontanéité qui doit primer. Si le résultat vous déplaît, recommencez sur une autre feuille au lieu de corriger les premiers croquis.

▼ ► *Choisissez les couleurs*

Faites quelques essais de couleurs avec de la peinture et des pastels, puis continuez l'exercice en représentant avec les mêmes couleurs les motifs des étoffes.

► *Pensez aux détails*

Exercez-vous à représenter les détails des silhouettes : ici, les tracés correspondent aux cheveux.

VOIR AUSSI

- Les outils de dessin, p. 70
- Le dessin des imprimés, p. 76
- La notion de ligne, p. 88

VALIDATION

- Avez-vous choisi les vêtements en fonction de l'esprit de la collection ?
- Sont-ils coordonnés correctement ?
- Avez-vous découvert la meilleure technique pour les représenter ?
- La collection possède-t-elle la cohérence voulue ?

Module XI Showroom

Le dessin de vêtements d'après nature est un excellent exercice pour développer son sens de l'observation. En étudiant de près des articles aussi familiers que ceux de votre garde-robe, vous découvrirez certainement des détails concernant la coupe et les ornements qui vous échappaient. La forme d'une encolure, le mécanisme d'une attache, etc., sont autant de détails précieux pour la suite de votre travail.

Choisissez les vêtements avec soin afin de disposer d'une base de travail pour cette première étape de la conception d'une collection (voir p. 88). Ils peuvent être très banals – comme les modèles ci-contre : c'est la manière de les associer et de les représenter qui leur donnera de l'impact. Une fois choisies la pose et la palette de couleurs, réfléchissez à la méthode la plus efficace de traduire les idées sur le papier. C'est là qu'intervient la notion de cohérence : le style et le thème doivent être assez précis pour créer un lien entre les vêtements afin que ceux-ci apparaissent comme une collection à part entière.

▼ ***Une stylisation cohérente***

Exercez-vous à représenter des formes stylisées : chevelure horizontale, bras tendus, etc. Vous les exploiterez pour donner une cohérence à votre série de dessins.

▶ ***Une démarche minimaliste***

Ces représentations minimalistes attirent l'attention sur la silhouette et sur les couleurs. C'est une manière d'unifier les dessins afin que les différents vêtements aient un lien assez net pour être perçus dès le départ comme une collection.

▼ **Un thème inhabituel**

La chevelure horizontale en vagues est la constante de ces dessins.

▲ **Des blancs évocateurs**

Les croquis exploitent la technique de la réserve. Ils adoptent ainsi un style épuré qui permet de visualiser immédiatement les points forts de la collection sans tomber dans la confusion.

▲ **Une impression d'unité**

La répétition de la pose – les silhouettes ont le bras tendu ou la main sur la hanche – donne davantage d'unité à l'ensemble des dessins.

MODULE XII

Les outils de dessin

Bien que le terme dessin évoque essentiellement le crayon, à mine dure ou tendre, voire le crayon de couleur, il est possible d'utiliser d'autres outils très divers. Comme vous l'avez vu dans le module X avec la technique du collage, il n'y a d'ailleurs pas de limites en la matière. La peinture à l'huile, à séchage lent, n'est guère conseillée pour le dessin de mode où la rapidité est essentielle, mais de nombreuses autres techniques d'expression sont à votre disposition : aquarelle, gouache, stylo à pointe feutre, crayon à la cire, pastel, etc., voire le mélange de plusieurs d'entre elles. Un nombre croissant de stylistes remplacent en outre le crayon par la souris de leur ordinateur. L'essentiel est d'essayer toutes les possibilités afin de découvrir les matériaux et les techniques qui conviennent à votre style et à vos projets. Ici encore, rien ne remplace l'expérience. Ne pas essayer est la seule chose qu'on ne vous pardonnera pas.

Le projet

En utilisant divers matériaux comme la gouache et le pastel gras (les crayons à la cire et les acryliques à l'eau ne conviennent pas à ce projet), travaillez avec une gamme de couleurs limitée : trois pastels et trois teintes de peintures. Dessinez une collection de quatre tenues en choisissant un thème et une palette différente chaque fois. Les dessins doivent révéler avec précision votre idée de la collection.

Les objectifs

- **Essayer d'autres techniques pour découvrir d'autres manières de dessiner.**
- **Comprendre que la réussite de la présentation d'une série de dessins repose sur la manière d'évoquer le même thème sans faux pas.**
- **Créer un style harmonieux en abordant les couleurs de tous les dessins en même temps au lieu d'en terminer un avant de passer au suivant.**

VALIDATION

- **Avez-vous sélectionné des couleurs qui fonctionnent bien entre elles ?**
- **Les dessins de mode ont-ils assez d'impact ?**
- **Évoquent-ils tous l'esprit de votre style ?**
- **Avez-vous exploité pleinement les techniques à disposition ?**

La démarche

En procédant comme indiqué dans le chapitre «Les sources d'inspiration», sélectionnez le thème de la collection. Faites des essais de couleurs afin de vérifier qu'elles ne jurent pas entre elles. Esquissez des croquis au pastel, puis complétez par des touches d'aquarelle très diluée. En formant des réserves, les traits de pastel vont ressortir de manière intéressante.

Étalez quatre feuilles de papier de 50 cm x 75 cm sur le plan de travail. Au crayon, tracez les contours de vos modèles en essayant d'occuper toute la page. Utilisez les pastels gras en exécutant tous les tracés d'une couleur avant de passer à la suivante. Appliquez les lavis d'aquarelle en procédant de la même manière et en complétant chaque plage d'une couleur avant de passer à la suivante.

▲ *Associez les techniques*

Sur les dessins définitifs (voir p. 72 et 73), vous modifierez légèrement les couleurs et le thème de ces croquis, mais la technique restera la même. On a d'abord tracé les traits de pastel gras en jaune, en blanc et en rose avant d'ajouter l'aquarelle couleur par couleur.

VOIR AUSSI

- **Le dessin des imprimés, p. 76**
- **L'intérêt du croquis, p. 84**
- **La notion de ligne, p. 88**

Module XII Showroom

Les exercices qui font intervenir plusieurs techniques donnent souvent des résultats étonnants, les associations apportant aux dessins une fraîcheur et une originalité certaines. Les dessins présentés ici ont été réalisés avec du pastel gras pour créer des réserves avant d'appliquer les lavis d'aquarelle, ce qui leur donne beaucoup d'éclat. Dans tous les cas, sélectionnez la palette avant de commencer et appliquez chaque couleur en une seule fois sur tous les dessins au lieu d'en terminer un avant de passer au suivant. Cette méthode est particulièrement efficace lorsqu'on souhaite imprimer le même style à plusieurs dessins de manière à composer une présentation de collection tonique, apte à séduire les professionnels.

◄ ▲ ► ***Des couleurs vibrantes***

On a modifié la palette des croquis précédents pour une gamme plus nuancée de tons sourds. En formant des réserves de blanc autour de chaque silhouette, le pastel gras met en valeur le lavis d'aquarelle et avive les tonalités sourdes.

◄ ▼ ▲ *Des détails récurrents*

Pour donner plus d'unité à la collection de dessins, on a opté pour des caractéristiques communes : précision des silhouettes et halos blancs viennent compléter l'harmonie due à l'emploi d'une même gamme de couleurs et de techniques identiques.

▲ *Le thème du merveilleux*

Les quatre dessins ci-dessus forment une autre collection, qui s'articule autour du thème des contes de fées. Chacun regorge de détails exprimant l'esprit de la collection.

La mise en pages

Le styliste travaille dans le domaine de la communication visuelle, un secteur qui privilégie l'image, même si celle-ci est parfois accompagnée de quelques mots. Les pages de l'ouvrage que vous tenez entre les mains, par exemple, ont été composées de manière à en faciliter la lecture tout en offrant un certain impact visuel. Si vous envisagez de présenter vos œuvres à un client, ce sont deux critères qu'il faut privilégier.

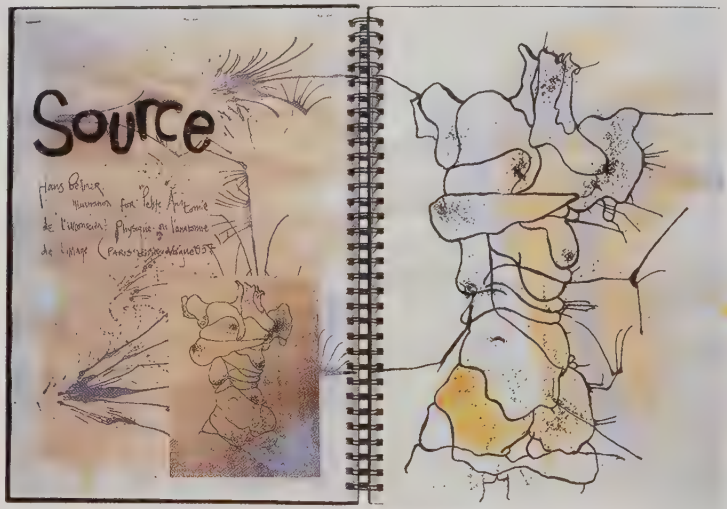
Lorsqu'ils se lancent dans la vie professionnelle, les jeunes stylistes ont tendance à se montrer peu entreprenants dans leur manière d'aborder la page blanche. Ils exécutent souvent de petits dessins mal centrés ou, si ceux-ci sont bien positionnés, entourés de trop de blanc.

Il est capital que tous les aspects des dessins traduisent l'esprit de votre projet. Si vous vous lancez dans une création colorée, une collection de chemises hawaïennes par exemple, les dessins aussi doivent être chamarrés. Pour plus de facilité, esquissez des études de composition en plaçant le centre d'intérêt là où il aura le plus d'impact. Par exemple, si vous dessinez une silhouette aux jambes longilignes pour présenter une chemise, vous gaspillez un espace précieux qui serait plus utile pour souligner le motif de la chemise.

Le dessin doit aussi rester clair. Il s'agit d'occuper la plus grande partie de la page sans multiplier les informations pour ne pas occulter le message. Pensez, par exemple, aux modèles minimalistes du module XI, « Le dessin de votre garde-robe ». Il n'est pas inutile de préparer la composition en appliquant des lavis de couleur ou en utilisant du papier teinté pour donner de la texture à l'illustration. Une autre astuce consiste à travailler en oubliant les bords du feuillet, ce qui offre une plus grande liberté de touche.

Étalez la page sur un autre feuillet plus grand de même couleur et travaillez en prolongeant les

◀ ▼ ***Évitez le désordre***

Dans le carnet, faites des essais de composition. Il s'agit d'exprimer clairement le message sans surcharger les dessins.

◀ ***Un style fluide***

Travaillez en gestes amples sans hésiter à prolonger les traits au-delà des bords de la feuille. Il est également possible de recouper le papier pour modifier la composition une fois le dessin achevé.

◀ Un galop d'essai

Faites des essais de composition avant de choisir celle qui convient à votre projet.

▼ La double vision

En intégrant plusieurs silhouettes dans le même dessin, vous augmentez l'impact du vêtement, mais veillez à ne pas surcharger la composition.

◀ Une pose équilibrée

Les pieds écartés donnent une grande stabilité à la pose tandis que le bras gauche, tendu, équilibre le pied droit, légèrement en avant.

traits au-delà des bords du premier. De même, travaillez sur un feuillet de format supérieur, exécutez le dessin et découpez ensuite le feuillet au format voulu en choisissant la meilleure composition.

En matière de mise en pages, le maître mot est « équilibre ». Cela ne signifie pas pour autant que vous devez opter pour la symétrie totale : il faut que la figure n'ait pas l'air de tomber ou de se terrer dans un coin. Placez la tête (ou la moitié de la tête) en haut, en tenant déjà compte des marges et dessinez ensuite la silhouette.

En dessin de mode, on travaille surtout sur le format portrait, c'est-à-dire en prenant le feuillet dans le sens de la hauteur par opposition au format paysage, mais pourquoi ne pas déroger à la règle ? Ce livre vous propose des dessins de mode en format carré, ce qui correspond à un format paysage sur une double page.

MODULE XIII

Le dessin des imprimés

Il faut autant de talent pour dessiner les modèles des autres créateurs que pour illustrer les siens. Certes, c'est plutôt la tâche du dessinateur de mode que celle du créateur ; mais le premier appose aussi sa patte sur les vêtements qu'il représente tandis que le second doit savoir exprimer ses idées avec tout le talent et l'objectivité d'un excellent dessinateur.

Dans ce module, nous vous proposons d'apprendre à dessiner les vêtements en tissu imprimé d'après nature, avec leurs plis et leurs découpes, pour restituer sur le papier toute leur histoire. L'exercice vous encourage à développer encore votre sens de l'observation et à mettre en pratique des notions de mise en pages afin de présenter vos motifs sous leur meilleur jour.

Pour plus de facilité, choisissez un sujet simple mais assez spectaculaire : pour cela, les chemises hawaïennes sont parfaites : elles ne passent jamais de mode et on en trouve un peu partout.

▲ ► ***La chasse au trésor***

Rendez-vous dans les friperies ou fouillez dans les placards de vos amis pour y dénicher les imprimés les plus originaux.

▲ ***Un paradis de couleurs***

Voici quelques idées d'imprimés. Les couleurs doivent être les plus vives possibles.

Le projet

Recueillez des photos de chemises hawaïennes. Exécutez quatre dessins rapides avec la technique de votre choix. Le pastel gras et la gouache ou l'encre de couleur vive appliquée à la plume et au pinceau conviennent bien au thème.

Les objectifs

- **Observer soigneusement les vêtements.**
- **Imaginer une technique rapide de dessin pour représenter l'imprimé.**
- **Découvrir une pose qui occupe bien la page tout en mettant la chemise en valeur.**

La démarche

Procurez-vous des chemises hawaïennes ou rassemblez des photos (magazines, catalogues, clichés pris dans une vitrine, etc.).

Dans la mesure où vous reproduisez un modèle, il s'agit plutôt d'un exercice technique de dessin que d'un travail de création. Reproduisez les couleurs le plus fidèlement possible et adoptez plusieurs manières de représenter les motifs. Choisissez des poses qui occupent correctement la page tout en mettant l'imprimé en valeur.

Au crayon, tracez les contours d'un trait léger. Indiquez l'emplacement de la tête, de l'encolure, des manches, etc. Ajoutez les couleurs progressivement. Réalisez quatre dessins en ajoutant les détails (tête, cheveux, fond si nécessaire).

▲ ► *Mélangez et assortissez*

Étudiez plusieurs combinaisons de couleurs et de motifs. Avec la peinture, préparez des nuances assez vives caractéristiques du style. Choisissez un mode de dessin rapide pour reproduire les motifs répétitifs en optant pour une touche linéaire ou plus impressionniste. Les modèles ci-contre constituent autant d'interprétations des photos de la page 76.

VOIR AUSSI

- Le dessin de votre garde-robe, p. 66
- Les outils de dessin, p. 70
- La palette de couleurs, p. 104

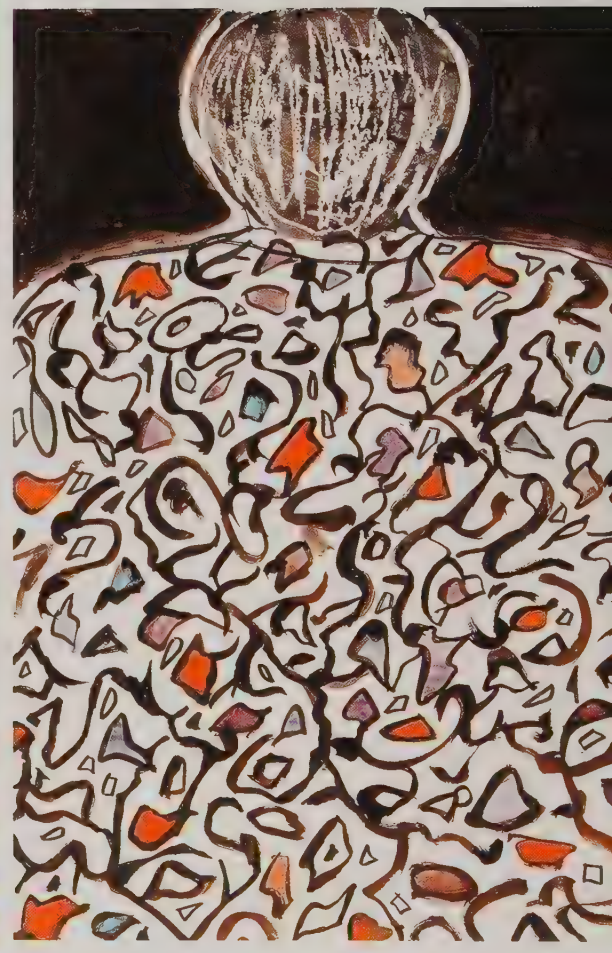
VALIDATION

- Présenteriez-vous vos dessins à un professionnel de la mode ?
- Les couleurs sont-elles assorties ?
- Les dessins ressemblent-ils aux modèles originaux ?
- Les proportions sont-elles justes ?
- Avez-vous choisi la technique qui convient le mieux ?

Module XIII Showroom

La meilleure manière de mettre un modèle en valeur reste, encore et toujours, l'audace et l'assurance, mais il faut aussi représenter les motifs et les détails les plus discrets sans perdre en subtilité. L'idéal est d'adopter une sorte de moyen terme qui associe une silhouette marquée, des couleurs vives et une grande précision dans le détail.

Les chemises hawaïennes bigarrées constituent un excellent point de départ pour étudier la présentation d'une idée de tissu. Leur forme est facile à reproduire sur le papier. Il n'est pas utile d'ajouter les détails des manches ou de l'encolure puisque c'est le motif qui forme le centre d'intérêt. Enfin, la réussite du dessin ne repose ni sur la pose ni sur l'impact de la silhouette, mais bien sur la représentation des motifs, qui doit être assez spectaculaire pour attirer toute l'attention.

▲ ***Un autre point de vue***

Puisque c'est le motif et non le vêtement qui compte, la vue est prise de dos, une approche originale que négligent souvent les dessinateurs de mode.

▶ ***Un motif puissant***

Bien que la palette de couleurs soit assez étendue, les formes sont assez importantes pour être parfaitement lisibles. L'ensemble est spectaculaire et précis.

▲ ***Version grande taille***

Une autre approche novatrice consiste à travailler sur une silhouette plus large, idéale pour mettre en valeur les détails d'un motif sophistiqué.

▼ ***Un travail d'artiste***

L'artiste a copié les couleurs et les formes des motifs avec du pastel gras, un stylo à pointe feutre et de la gouache pour créer un contraste de textures évoquant le travail de création qui a sans doute précédé la fabrication de la chemise.

CHAPITRE TROIS

LA PLANIFICATION ET LA CONCEPTION

Le styliste n'est pas un artiste comme les autres puisqu'il doit produire des créations commercialement viables. Ce chapitre vous indique comment créer une collection cohérente et imaginer une gamme offrant un éventail d'articles aussi étendu que possible. Vous apprendrez à concevoir vos modèles en fonction du profil de la clientèle et des impératifs commerciaux, notamment en matière de saison et de budget. Enfin, vous trouverez des conseils pour établir la palette de couleurs de la collection et pour manipuler des textiles susceptibles de créer des silhouettes expressives.

▲ *Pour connaître le succès dans le monde de la mode, les créateurs comme John Galliano élaborent des collections qui offrent à la clientèle une part de rêve et un choix étendu.*

La notion de collection

À partir d'un même thème, dont ils extraient toute une gamme d'idées, les stylistes s'attachent à créer des vêtements à porter séparément ou à coordonner. Formes, couleurs, motifs et proportions contribuent à la définition d'une ligne directrice assez claire pour que tous les articles forment une collection.

Au cours de son travail systématique de recherche et d'interprétation des sources d'inspiration, le créateur explore toutes les pistes qui s'offrent à lui, mais il doit surtout adopter une approche globale du sujet. Avec l'expérience, au lieu de les exploiter tels quels, vous apprendrez à approfondir les thèmes initiaux pour en tirer des idées plus ou moins éloignées, parfois inattendues, mais toujours en liaison étroite avec la source d'inspiration. Ainsi votre collection trouvera une cohérence naturelle, et chaque vêtement sera assorti aux autres de manière logique.

Pour atteindre cet objectif, vous devez apprendre à penser sur le papier, c'est-à-dire à noter les idées au fur et à mesure et à esquisser chaque fois plusieurs croquis afin de les développer à fond. Ces croquis sont d'autant plus précieux qu'ils vous aideront à surmonter les difficultés techniques qui risquent parfois de faire passer le processus créatif au second plan. Inutile de les peaufiner : vous n'allez pas les exposer dans un musée ! Concentrez-vous sur les idées et laissez-les affluer pour guider votre geste. Pour plus de spontanéité encore, utilisez vos outils habituels. Emportez votre carnet partout afin de prendre des notes dès que possible. Ajoutez des essais de couleurs ou de techniques, des photos, des échantillons de tissus, etc. Vous finirez par découvrir la méthode qui vous convient.

◄ ***Des articles coordonnés***

Cette collection de Betty Jackson compte des articles différents – pour le soir, le jour, robe, pantalons et manteaux –, mais l'ensemble forme une collection cohérente d'articles bien assortis.

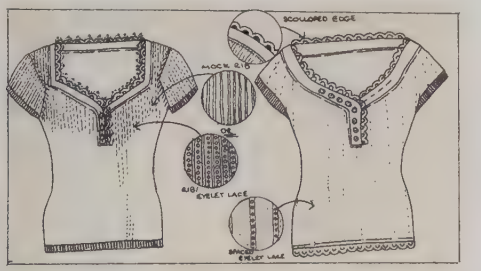

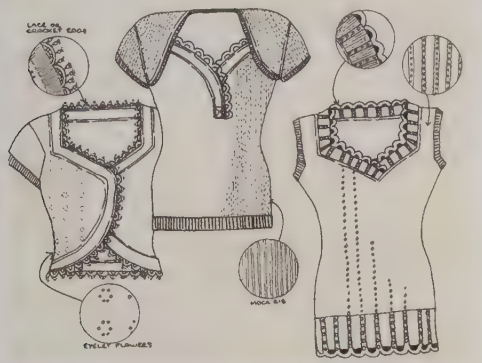
► ***Créez votre banque d'idées***

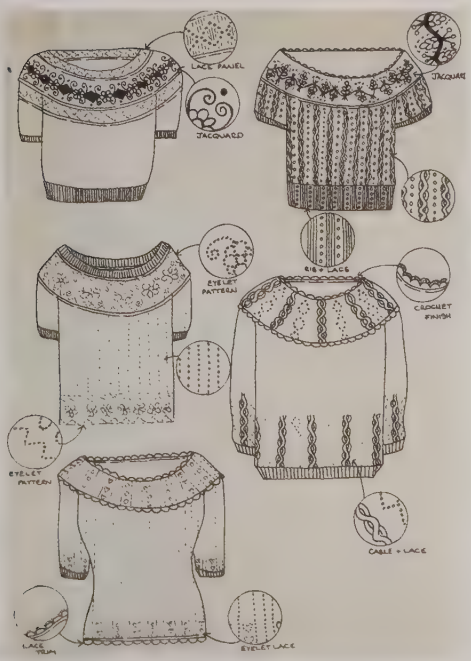
Stockez vos idées dans un carnet en multipliant les détails à partir d'un thème, afin de disposer de données pour créer des collections naturellement harmonieuses.

▼ Des dessins techniques

Exécutez des dessins précis pour étudier tous les aspects des vêtements et faire ressortir les détails récurrents.

◄ Précisez les détails

Les détails décoratifs sont utiles pour unifier les collections. Ils introduisent une certaine diversité dans une gamme d'articles de même coupe.

▲ Pensez sur le papier

Dessinez chaque étape de votre réflexion de manière à en conserver précieusement la trace. Un seul modèle peut donner lieu à des dizaines d'interprétations.

Module XIV

L'intérêt du croquis

Pas plus qu'il ne s'apparente à un dessin de mode définitif, le croquis n'est destiné à présenter vos idées ou à être admiré. Il permet simplement de réfléchir à voix haute sur le papier pour acquérir la confiance nécessaire et commencer à penser en professionnel. Moins vous serez soucieux de l'avis d'autrui, plus vous serez détendu et plus vos croquis et vos dessins seront réussis.

La page blanche vous impressionne ? Commencez par exprimer vos idées avec des mots. Notez des adjectifs – rond, sophistiqué, féminin ou doux – pour décrire le profil du client et le style des vêtements. Si vous manquez de pratique, dessinez les vêtements à plat avant de passer aux volumes et aux silhouettes, en soignant toujours les proportions.

Le projet

Sélectionnez le thème. Esquissez des idées de vêtements en explorant les points qui ont retenu votre attention. Développez les idées les plus fortes et exécutez d'autres croquis. Approfondissez une seule idée en modifiant un élément sur chaque nouveau croquis. Vous obtiendrez une série de versions du même thème.

Les objectifs

- **Créer une série de modèles qui forment une collection.**
- **Exploiter les croquis pour développer les idées initiales.**
- **Échapper à la banalité pour élaborer son propre style.**
- **Évaluer ses idées au fil du processus de création et privilégier les concepts les plus forts.**

VOIR AUSSI

- **La notion de ligne, p. 88**
- **Le profil du client, p. 94**
- **Le dessin technique, p. 116**

► ***Une diversité de formes***

Étudiez la forme des vêtements en commençant par des dessins à plat. N'oubliez pas qu'il s'agit de créer une collection formée de vêtements différents mais présentant des liens forts.

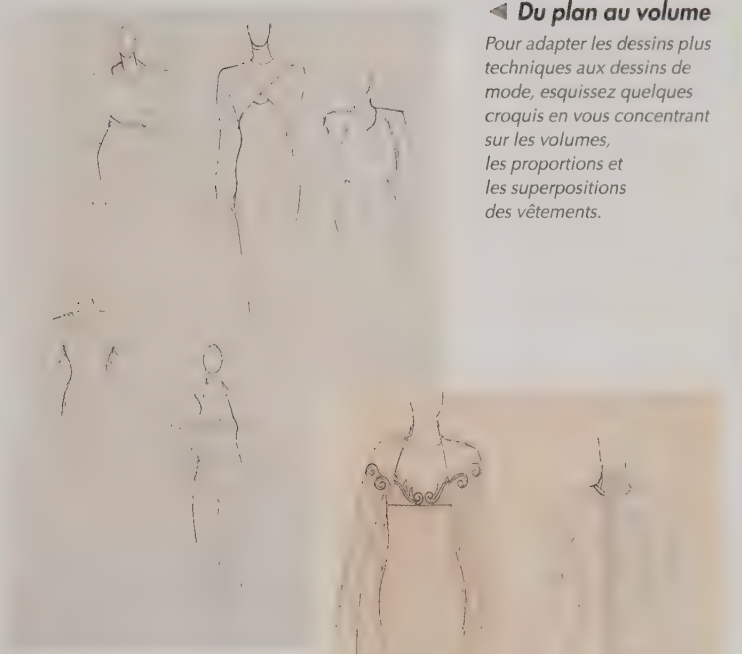
La démarche

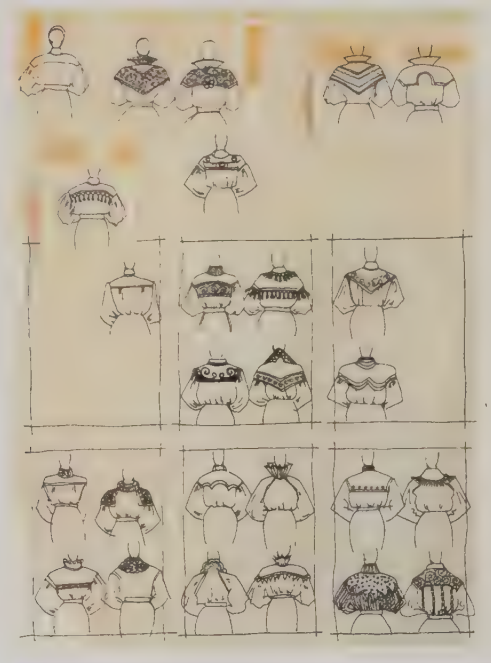
Étudiez le sujet en considérant les couleurs, les textures, les formes, les motifs et le symbolisme. Notez les idées et esquissez quelques croquis rapides. Développez les idées les plus intéressantes en exécutant d'autres croquis sur un bloc de papier brouillon : plus fin, ce papier permet de superposer les dessins pour les comparer (ne pas utiliser un crayon trop gras qui tacherait le papier du dessus). Pour plus de facilité, décalquez le premier croquis sur une feuille blanche avant de l'adapter pour le dessin suivant. Insistez suffisamment longtemps pour explorer à fond chaque idée, en modifiant certains éléments et en ajoutant des détails pour composer peu à peu une série de vêtements différents. Cet exercice de création de collection participe totalement du travail du styliste par opposition à celui du dessinateur. Réalisez ainsi une vingtaine de croquis de tenues différentes sans jamais perdre de vue le thème de la source d'inspiration. Disposez les vingt croquis côte à côte et comparez-les. (Si nécessaire, prenez des

◀ Du plan au volume

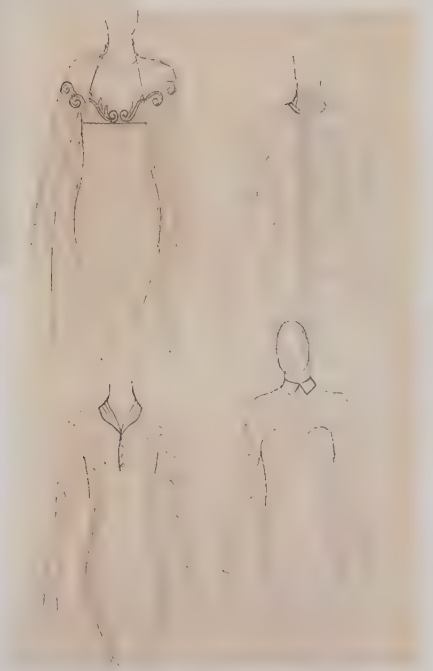
Pour adapter les dessins plus techniques aux dessins de mode, esquissez quelques croquis en vous concentrant sur les volumes, les proportions et les superpositions des vêtements.

▲ Travailler en série

Dessinez directement les vêtements sur une silhouette ou commencez par des dessins à plat. Dans ce cas, il est plus facile de les travailler en série ou de les décalquer pour introduire les modifications au fur et à mesure sans changer la coupe de base du vêtement.

◀ Étudiez tous les angles de vue

Pensez à étudier les vues de dos et de profil aussi bien que les vues de face.

photos ou scannez les pages de votre carnet pour étaler les croquis.) Sélectionnez les cinq meilleurs projets, ceux qui restituent au mieux l'idée initiale tout en formant une collection. L'étape suivante consistera à reprendre ces croquis pour les transformer en dessins définitifs.

VALIDATION

- **Avez-vous montré assez d'assurance pour noter spontanément vos idées ?**
- **Vous êtes-vous éloigné du sujet de départ pour créer des modèles originaux au lieu de dessiner les idées les plus évidentes ?**
- **Avez-vous sélectionné les idées les plus fortes pour vos croquis ?**
- **Les cinq croquis sélectionnés en dernier lieu forment-ils une collection ?**

Module XIV Showroom

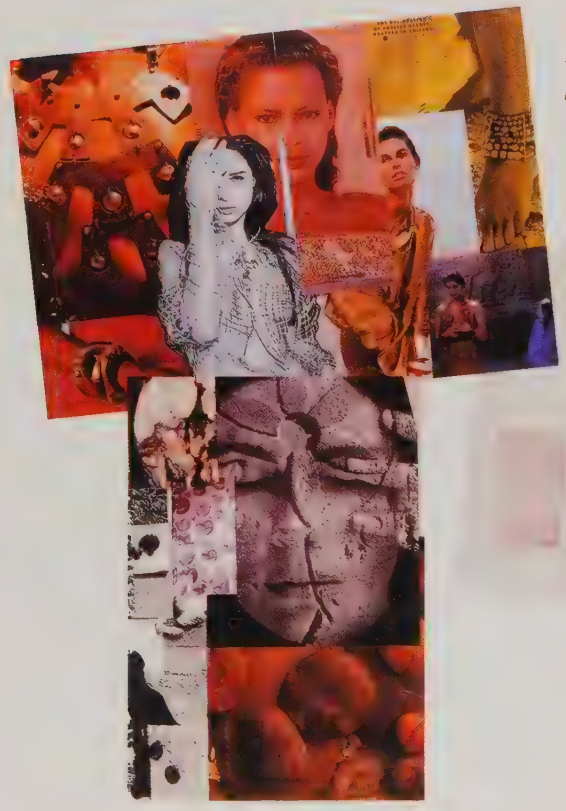
En matière de mode, le croquis est une étape capitale du processus de création, notamment lorsqu'il s'agit de trouver la cohérence indispensable à la notion de collection. Dans un premier temps, il sert à étudier toutes les possibilités de l'idée initiale, et il doit être libre et spontané. Dans un deuxième temps, vous procéderez à une sélection stricte mais objective pour ne retenir que les croquis qui recèlent les promesses d'une collection intéressante. Les meilleurs ou les plus porteurs sont les croquis qui possèdent à la fois un intérêt individuel et collectif, dans le sens où ils font apparaître des éléments récurrents de la collection.

Les modèles ici présentés forment un tout – ils ont des points communs tant dans les lignes générales que dans les détails – mais chacun représente un type de vêtement particulier, avec son originalité propre. Le travail d'approfondissement par le croquis permet de dépasser les solutions les plus évidentes comme l'imitation ou la répétition d'un style existant.

▲ *Un seul thème en commun*

Ces croquis constituent déjà une collection de vêtements dans le sens où ils s'inspirent du même thème (l'Asie) et où certains détails sont récurrents (franges, broderies en aplats, etc.).

◄ *Des bases créatives*

Les premières étapes du processus créatif reposent sur la compilation des documents pour définir la palette de couleurs et réaliser la page de tendances. Ici, le thème de la page repose sur des réminiscences asiatiques.

***Les premières idées* ►**

Un premier croquis définit la silhouette et les proportions. Vous ajouterez les détails décoratifs plus tard.

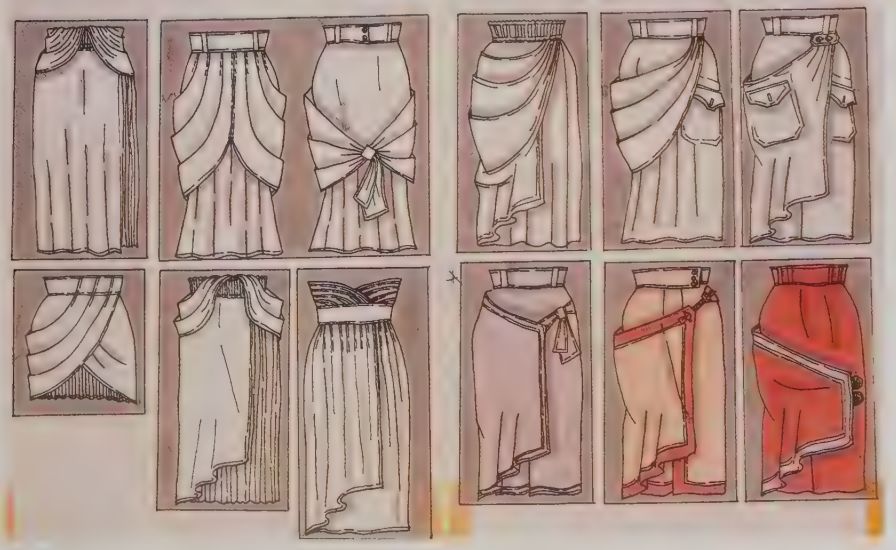
◄ ▼ Peaufinez les idées

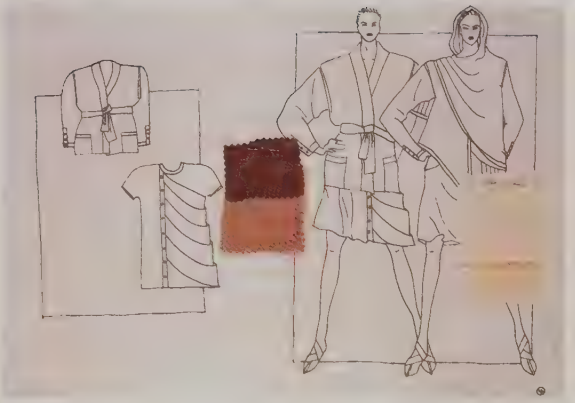
Ces dessins de mode font discrètement écho aux influences asiatiques des croquis, dont ils offrent une interprétation moderne et occidentalisée.

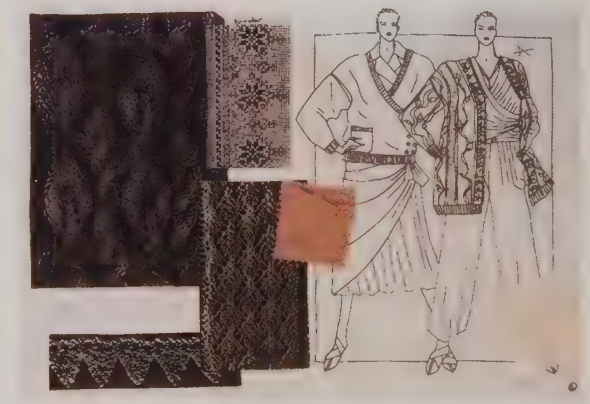
▼ Harmonie et variété

Cet exemple illustre comment passer d'une idée simple de drapé pour imaginer plusieurs vêtements qui ont suffisamment de traits en commun pour former un tout.

▲ Motifs, couleur et silhouette

Pour unifier les trois compositions, on a repris certaines textures et certaines couleurs, mais aussi, par exemple, l'ampleur de la jupe.

Module XV

La notion de ligne

Les mots collection et ligne sont souvent employés de manière interchangeable pour désigner l'ensemble des modèles qu'un créateur imagine à chaque saison. Le mot ligne possède cependant des connotations plus pratiques et évoque les exigences d'une véritable garde-robe, qui doit comporter suffisamment de hauts, de bas, de jupes, de manteaux, etc. On pourrait dire que la collection qui s'affiche sur les podiums définit la tendance, tandis que la ligne correspond à l'interprétation commerciale que l'on en fait pour garnir les portants des boutiques. Le style, l'originalité et la griffe des vêtements restent essentiels, mais le client souhaite également disposer d'un assortiment utile d'articles qu'il coordonnera à sa guise.

Vous devrez parfois satisfaire des commandes précises – ligne pour la plage ou le soir, vêtements de sport ou de mariage – qui vous conduiront à restreindre l'assortiment de tenues. Ainsi, vous n'ajouterez pas de manteau à la ligne pour la plage ou vous privilégierez pour le soir des robes longues et habillées.

► ***Une question de choix***

Vous appréciez sans doute votre boutique de mode préférée pour le choix qu'elle vous offre. Les vêtements paraissent très différents, mais ils ont été conçus pour être aussi portés ensemble.

◄ ***Une ligne planifiée***

Chaque collection comporte un certain nombre de lignes. Le défilé de Jasper Conran présente la ligne du soir de sa collection : les formes, les couleurs et les traitements textiles évoquent les autres lignes de la collection.

Le projet

Fixez la ligne (de jour par exemple) et exécutez des croquis rapides. Faites la liste de tous les articles nécessaires en prévoyant les tenues coordonnées. Exécutez huit dessins de tenues.

Les objectifs

- **Sélectionner des dessins qui forment une collection.**
- **Offrir un éventail satisfaisant d'articles pour une ligne donnée.**
- **Créer une ligne d'articles qui conservent leur attrait propre, mais faciles à assortir aux autres articles de la ligne.**

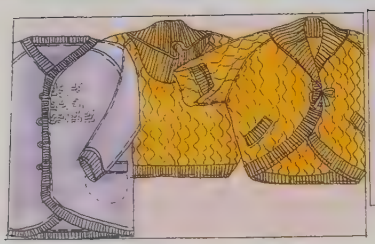
La démarche

Vos croquis doivent désormais révéler une certaine assurance. Exécutez-en plusieurs pour définir vos idées. À ce stade, il suffit de laisser courir le crayon ou le pinceau sur la feuille sans souci de précision ou de technique. Imaginez un certain nombre d'articles pouvant former une ligne. Étudiez les croquis en essayant de les rapprocher de manière cohérente.

VALIDATION

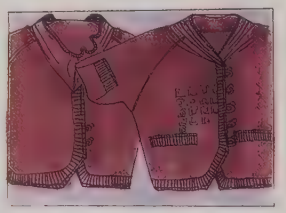
- **Avez-vous créé une collection cohérente ?**
- **Pouvez-vous coordonner les articles à loisir ?**
- **La collection offre-t-elle un assortiment assez varié pour approvisionner une boutique ?**

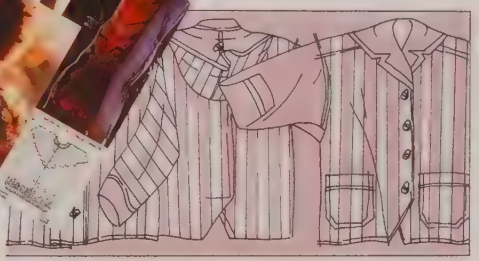
▲ ▼ ***Le souci du détail***

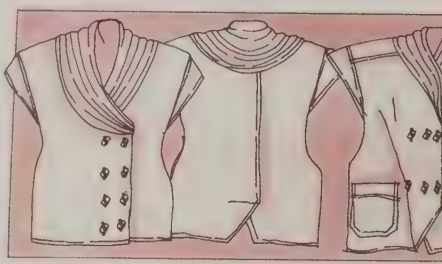
Réfléchissez aussi à la coupe et aux finitions de chaque article afin d'être sûr d'offrir un choix suffisant d'articles.

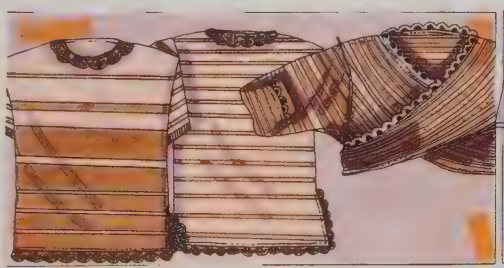

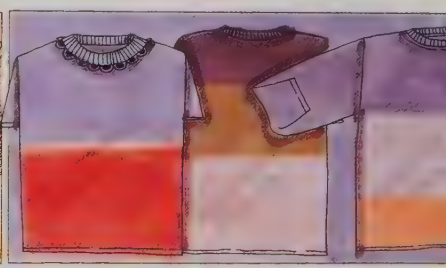
▲ ***Des options exhaustives***

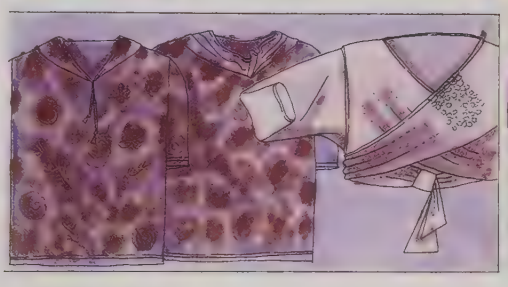
Vous aurez peut-être envie de planifier votre ligne à partir d'une série de croquis indiquant les différents éléments de chaque tenue. Comparez les tenues et assurez-vous que vous disposez d'un assortiment suffisamment varié d'articles.

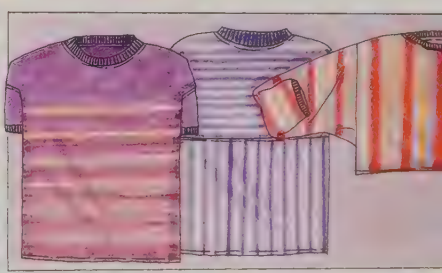

Complétez la ligne en ajoutant tous les articles nécessaires pour disposer d'un bon assortiment : jupes, longues et courtes, pantalons, robes, hauts, manteaux, etc. Ils doivent être assortis et interchangeables, de manière à pouvoir être proposés seuls ou en tenues. Au fur et à mesure, notez dans votre carnet les combinaisons sous forme de tableau (plus pratique). À partir des notes, sélectionnez les articles à intégrer dans la ligne définitive. Enfin, exécutez huit dessins de mode des tenues.

VOIR AUSSI

- **La notion de collection, p. 82**
- **L'intérêt du croquis, p. 84**
- **Les critères imposés, p. 98**

Module XV Showroom

Afin d'inciter la clientèle à acheter le plus grand nombre d'articles possible, la création d'une collection doit tenir compte de l'assortiment de vêtements. Les lignes présentées sur ces deux pages offrent un éventail d'articles pouvant être coordonnés sans faire double emploi. Ils sont interchangeables et permettent de disposer d'une garde-robe complète en modifiant à loisir les tenues.

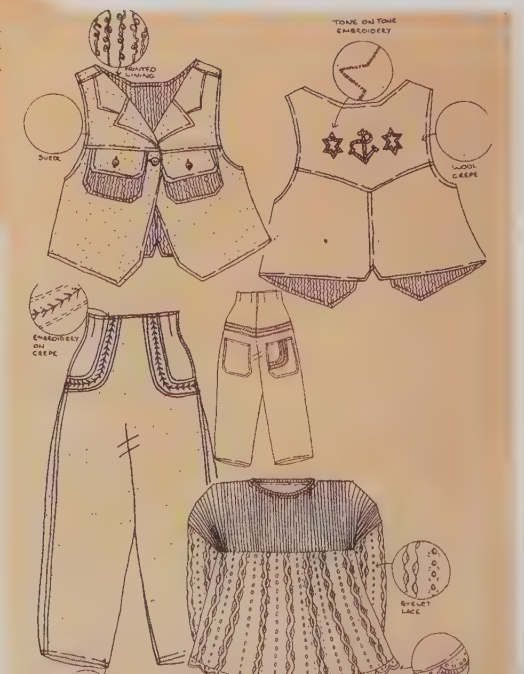
Toutefois, la conception d'une ligne ne consiste pas seulement à imaginer différents modèles de vêtements. La collection d'automne présentée p. 91, par exemple, exige un certain nombre de superpositions, avec notamment des manches longues et des tissus chauds. Il faut aussi tenir compte de la tranche d'âge de la clientèle – les modèles décontractés de l'exemple conviennent mieux à une clientèle assez jeune.

▲ ***Une source, plusieurs projets***

C'est en élaborant tous les articles à partir de la même source d'inspiration que la collection devient cohérente. Le thème du travail au XIXe siècle donne ici des idées de vêtements fonctionnels pour la ligne « femmes actives ».

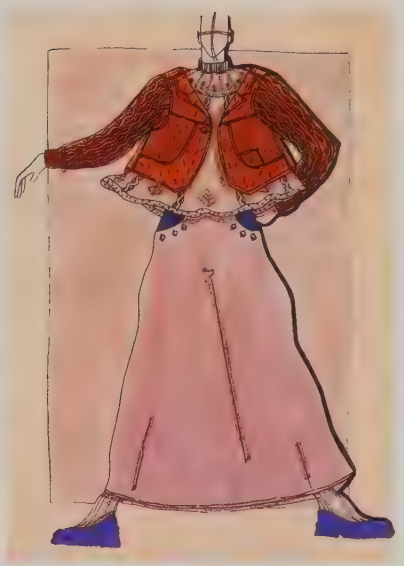

▲ ► ***Premier principe : coordonner***

La salopette constitue un bon point de départ pour une ligne destinée à des jeunes femmes actives, mais vous devrez la compléter par d'autres articles pour séduire un public plus vaste.

◄ ▲ ***Une planification soignée***

Il faut pouvoir combiner tous les articles de la ligne pour composer de nouvelles tenues sans pour autant renier le style général.

La conception du portfolio

Le créateur de mode répond toujours à une commande précise qui détermine nombre de ses choix et lui permet rarement de laisser libre cours à sa fantaisie. Cela n'empêche pas de concerver un style propre. Remarquez d'ailleurs que les grands couturiers possèdent le leur, reconnaissable entre tous, et que leurs vêtements ont une allure unique qui reflète la philosophie de leur créateur.

▲ ***Anticipez la mode***

Les jupes pour hommes – comme ce modèle de Dries Van Noten – sont, selon les années, in *ou* out. *Veillez à ce que vos modèles correspondent bien aux dernières tendances de la mode.*

La création d'une collection doit répondre à un certain nombre d'exigences qu'il n'est pas inutile de préciser avant de se lancer. Le budget dépend du prix final des vêtements. Dans l'industrie de la mode, celui-ci est souvent fixé dès le départ, de même que les coûts prévisionnels de conception et de fabrication. Vous devez en tenir compte. Un débardeur doit, par exemple, être moins cher à fabriquer qu'un pull à manches longues ; une veste de soirée brodée aura une valeur plus élevée, mais il faut s'assurer que la cliente est prête à en payer le prix. De même, vérifiez que les vêtements conviendront à la saison où ils seront présentés et qu'ils respecteront les canons de la mode.

La personnalité du client est un critère capital. Certains créateurs parlent parfois de lui comme de la muse qui leur fournit l'inspiration. Essayez d'imaginer son profil. Pour plus de facilité, regroupez quelques photos de magazines de manière à composer un portrait assez précis. Précisez son sexe, son âge, sa catégorie socioprofessionnelle, ses activités, et tout ce qui peut influencer son choix de vêtements, qu'il s'agisse du décor de sa maison, de ses loisirs ou de son travail, afin de bâtir un profil assez détaillé.

Comme le créateur définit le profil de son client, les détaillants définissent le profil du marché qu'ils souhaitent occuper. Chaque part de marché correspond à un ou plusieurs profils, et chaque détaillant peut s'adresser à plusieurs profils. Toutefois, il est difficile de vendre les mêmes articles aux adolescents et aux personnes

▼ ***Mode et mode de vie***

Étudiez le mode de vie de vos clients. Ce modèle de Ghost est destiné aux femmes aux goûts sophistiqués.

▼ ► *Une clientèle large*

Au cours de votre carrière, vous serez amené à dessiner des vêtements pour des profils très différents, qui ne seront parfois pas du tout à votre goût.

âgées, même si les grands-parents offrent des vêtements à leurs petits-enfants. C'est en étudiant avec soin le mode de vie de vos clients que vous dessinerez des articles qui leur plaisent.

Il s'agit en fait de faire passer leurs exigences avant les vôtres, l'idéal étant d'atteindre un certain équilibre entre votre propre griffe et leurs goûts. Il vous faudra parfois dessiner des modèles que vous ne porteriez pas pour un empire. C'est là que le professionnel prend le pas : il sait faire preuve d'autant de passion et d'enthousiasme pour les goûts des autres.

Module XVI

Le profil du client

Contrairement aux autres artistes, le créateur de mode ne peut pas se contenter d'obéir à ses seules aspirations. Vous devez être capable de mettre tout votre enthousiasme et toute votre passion au service de projets qui sont parfois à l'opposé de ce que vous aimez. C'est le client qui vous permet d'exercer votre métier – et vous devez satisfaire ses exigences, même si cela laisse peu de place à votre personnalité. Ce module vous aide à apprendre à définir le profil de ce client qui pèse tant sur vos créations.

▲ ***Osez les expériences***
Pour l'exercice, choisissez un profil de client qui porterait des vêtements très différents de ceux que vous avez dessinés jusqu'ici.

Le projet

Sélectionnez dans une revue de mode une photo publicitaire d'un personnage intéressant dans un décor révélateur de son mode de vie. Voilà votre premier client ! Dessinez-lui huit tenues. Pour mieux jouer le jeu, choisissez une personne dont le style est très différent de celui dont vous avez l'habitude ou de ce que vous aimez.

Les objectifs

- **Apprendre à dresser le profil du client.**
- **Concevoir une collection d'après un profil donné.**
- **Dépasser ses préférences personnelles.**
- **Ajouter un projet différent au portfolio.**

La démarche

Dans des magazines, sélectionnez une photo présentant un portrait détaillé. Choisissez quelqu'un de différent de vous : âge, sexe, etc. Comme elles représentent souvent des personnes dans un décor précis, les photos publicitaires constituent un matériau idéal.

Notez les mots qui qualifient le profil : âge, lieu de vie, profession, loisirs, catégorie socioprofessionnelle, modèle de voiture, type de lectures, etc. Réfléchissez aux occasions au cours desquelles il portera les vêtements que vous lui dessinerez. Dressez un portrait aussi détaillé que possible.

Imaginez ensuite huit tenues complètes. Tenez compte du prix et de la saison. Fixez la palette en reprenant six à huit couleurs de la photo initiale. Exécutez huit dessins de mode pour ce client. Les vêtements ne conviennent pas à votre style propre ? Avouez cependant que l'exercice est amusant !

VALIDATION

- **Avez-vous travaillé sur un profil très différent de vos goûts ?**
- **Avez-vous surmonté vos préférences pour dessiner les vêtements qui convenaient ?**
- **Avez-vous conservé votre enthousiasme alors que le style imposé ne vous plaisait pas ?**
- **Avez-vous créé une collection cohérente et intéressante ?**

▲ ***Des idées adéquates***

La ligne et les étoffes de ces modèles s'adressent à un public assez classique. Demandez-vous toujours si vos idées conviennent vraiment au profil et aux exigences de votre client.

▲ ***Adaptez la présentation***

La présentation doit faire écho au profil du client. Ici, les modèles et la mise en pages s'adressent à une clientèle jeune et au fait de la mode.

▶ ***Profil et conception***

Les profils extravertis invitent à imaginer des vêtements très originaux. Présentez-les dans des poses et des proportions exagérées.

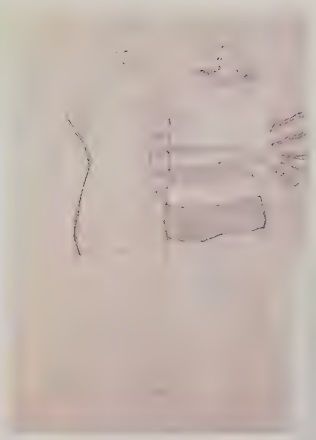
VOIR AUSSI

- **La conception du portfolio, p. 92**
- **Les critères imposés, p. 98**

Module XVI Showroom

Le stylisme passe aussi par le délicat équilibre entre les propres aspirations du créateur et les exigences de son client. Un bon dessin n'exprime pas nécessairement vos goûts et, comme le montrent les exemples ici présentés, le styliste n'est pas celui qui imagine des costumes magnifiques sur le papier mais impossibles à porter. Il pratique l'art difficile qui consiste à conjuguer mode et originalité avec un profil plus contraignant.

Puisque ce profil a autant d'importance, il est essentiel de bien le visualiser. C'est lui qui va influencer tous les aspects pratiques de la collection, que ce soit le tissu, la couleur, le style décontracté ou classique, la présentation et le coût. Le vêtement est beaucoup plus qu'un élément qui tient chaud ou couvre le corps, il est l'expression d'une sensibilité. La connaissance des aspirations du client englobe aussi celle des messages qu'il souhaite adresser aux autres. De ce point de vue, la réussite de votre collection repose sur la manière dont vous traduisez ce message.

▲ ▼ ***Le processus de sélection***

Développez les principaux traits du profil pour enrichir les détails des vêtements. Les tricots souples correspondent à un mode de vie détendu.

◀ ***Des croquis ciblés***

Après avoir défini le mode de vie de votre client potentiel, esquissez les premières idées de vêtements en tenant compte du lieu et de la saison.

◀ ▼ Une coupe adaptée

La coupe d'un vêtement dépend aussi du profil du client. Les modèles amples conviennent mieux aux modes de vie décontractés.

▼ Un tissu approprié

La texture des vêtements doit faire écho au profil du client. Si celui-ci voyage beaucoup, choisissez des tissus faciles d'entretien, infroissables, élégants et confortables à la fois.

▲ Une présentation juste

Pour les dessins répondant à une commande, adoptez une présentation simple et claire.

Module XVII

Les critères imposés

Après les notions de mode de vie et de désirs de votre client, nous vous proposons d'affiner votre approche pour centrer votre collection sur un aspect particulier du profil du client potentiel. Dans votre carrière de styliste, vous aurez souvent à répondre à des demandes très précises pour dessiner, par exemple, une robe du soir, des modèles de lingerie ou une ligne pour le bain. Il est également important de définir très tôt à quel moment de l'année vous présenterez la collection afin de choisir les tissus et les styles en connaissance de cause. Enfin, il vous faudra tenir compte du budget annoncé par votre acheteur (boutique de luxe, chaîne d'hypermarchés ou particulier).

▲ ***Cibler l'utilisation***

Le tissu des maillots pour la piscine répond à la performance sportive et adopte des couleurs classiques alors que les lignes pour la plage privilégient des teintes et des motifs plus variés et plus gais.

◀ ***Un désir précis***

Le grand jour, la robe de mariée doit absolument attirer tous les regards.

Le projet

Complétez le profil dressé dans le module précédent en insistant sur certains aspects. Choisissez la saison de présentation de la collection et fixez le budget. Esquissez quelques idées en vous reportant régulièrement aux notes initiales. Dessinez huit modèles répondant aux critères fixés.

Les objectifs

- **Approfondir la recherche pour privilégier des aspects du profil du client potentiel.**
- **Dessiner des vêtements répondant à des critères imposés.**
- **Étudier l'importance de la saison et du budget.**
- **Inscrire les idées créatives dans un cadre commercialement viable.**

La démarche

Reprenez vos notes et vos documents du module précédent. Complétez-les avec des photos et des notes pour préciser certains aspects du profil du client (sports pratiqués, style de vacances) ou définir une occasion spéciale (mariage, soirée). Fixez le style et le type de tissu. Par exemple, les vêtements de sport doivent être décontractés et le tissu souple et très résistant.

Fixez la saison. En hiver, choisirez-vous un tissu chaud pour un modèle ou bien un tissu moins chaud pour des superpositions ? Pensez à adapter un modèle de base à plusieurs saisons. Par exemple, en ajoutant des manches et en utilisant un tissu plus chaud, vous transformerez un top en coton très estival en pull pour l'hiver ; de même, vous pouvez reprendre le motif de broderie d'une mousseline de soie sur un velours épais ou reprendre la même coupe dans deux tissus très différents : les résultats le seront aussi.

Étudiez le coût des modèles en tenant compte de la main-d'œuvre, du prix du tissu, etc., ainsi que la somme que le client est prêt à dépenser pour acquérir et entretenir le vêtement (notamment s'il lui faut le nettoyer à sec). Dans le secteur du prêt-à-porter, ces critères influencent largement le choix des modèles, et les stylistes modifient régulièrement leurs projets pour qu'ils s'inscrivent dans un cadre budgétaire précis.

VOIR AUSSI

- **La notion de collection, p. 82**
- **La notion de ligne, p. 88**
- **Le profil du client, p. 94**

▲ ***Des tissus spéciaux***

Les vêtements de sport doivent être extensibles et faciles à laver. Leur souplesse les rend également intéressants pour les lignes de vêtements de grossesse.

▲ ***La vie est une fête***

Le style des vêtements pour adolescents peut être plus voyant et les tissus plutôt spectaculaires.

▲ ***Des innovations techniques***

Le coût de revient des vêtements de sport est souvent élevé en raison des qualités très performantes de leurs tissus et de leurs garnitures.

Pour terminer l'exercice, comparez vos modèles avec le profil de votre client. Pouvez-vous imaginer celui-ci en train de porter vos vêtements pour l'occasion que vous avez prévue ? Exécutez le dessin définitif de huit tenues.

◄ ▲ ***Tenues de soirée***

Les femmes aiment que l'on remarque leur robe du soir tandis que les hommes préfèrent des tenues plus sobres, mais tout dépend de leur profil.

VALIDATION

- **Vous êtes-vous réellement mis à la place de votre client potentiel ?**
- **La collection correspond-elle plus aux goûts de votre client qu'aux vôtres ?**
- **Pouvez-vous imaginer le client en train de porter vos vêtements dans la vie réelle ?**
- **Vos dessins définitifs respectent-ils les critères d'occasion, de saison et de budget ?**

Module XVII Showroom

Si le secteur de la mode impose de nombreux critères, ce n'est pas par là que vous devez commencer. Notre objectif est de vous aider à développer d'abord vos idées les plus créatives et, dans un deuxième temps, de vous guider pour les inscrire dans un cadre professionnel. Dans les deux derniers modules, vous avez ainsi appris à imaginer le profil d'un éventuel client et à prolonger vos recherches pour tenir compte de ses exigences et des nécessités commerciales. Le coût de revient est un facteur important que les débutants tendent à oublier. N'importe qui est capable de créer des vêtements superbes lorsque l'argent ne compte pas, mais il faut un grand talent pour conjuguer créativité et budget. Les stylistes doivent aussi vendre leurs collections, ce qui n'est pas possible lorsque les prix sont exorbitants.

Les modèles présentés ici ont été conçus en fonction d'un profil donné, tant en matière de goûts que d'exigences pratiques (occasion, budget, etc.), mais ils doivent aussi leur attrait à la recherche créative qui a présidé à leur conception. Ils sont beaux et originaux, conviennent aux besoins du client et à la saison, et peuvent être vendus à un prix abordable.

▼ *Des occasions particulières*

Ces modèles conçus pour une cliente assez sophistiquée conviennent tant aux rendez-vous d'affaires qu'aux occasions particulières comme un mariage en été, par exemple.

► *Une recherche approfondie*

La conception d'un modèle pour une occasion particulière et un profil particulier passe par l'élaboration de pages de tendances plus spécifiques.

◀ Le moindre détail

Visualisez la manière dont le client portera vos créations. Pensez aux accessoires (chapeau, bijoux, etc.), à la saison et à leur prix.

▼ Des exigences particulières

Certains modèles doivent répondre à un cahier des charges précis, notamment s'il s'agit de vêtements de travail. Pensez aussi à la sécurité (textiles ininflammables ou coupes ajustées, par exemple).

▲ Travail et loisirs

Les lignes de vêtements de travail et de loisirs peuvent être très différentes pour un même client.

La couleur et le tissu

La couleur et le tissu comptent parmi les facteurs déterminants du vêtement. En effet, ils modifient de manière radicale l'allure d'un modèle, même lorsque la coupe ne change pas.

Dans la mode, couleurs et tonalités changent sans cesse, avec la saison et les tendances. Une année, elles font la part belle aux camaïeux de violet et flirtent l'année suivante avec le noir absolu ou les orangés. Pour se tenir au courant, le styliste fréquente les défilés et les salons professionnels et feuillette les revues de mode qui annoncent les teintes que l'on trouvera bientôt dans les vitrines et sur les portants des boutiques. Si certains ironisent en soulignant que ces variations ne sont qu'incitation à consommer toujours plus, il n'en est pas moins vrai qu'il s'agit là d'un processus naturel. La mode est le reflet de l'évolution du monde, et les couleurs évoluent au même rythme que les styles et les sources d'inspiration. De même, les tissus varient d'année en année, de saison en saison. Certains suivent un rythme cyclique, parce qu'ils sont plus chauds ou plus légers ; d'autres apparaissent comme autant d'innovations techniques dont on a l'impression soudain de ne plus pouvoir se passer.

La qualité des fibres textiles, voire l'emploi de matériaux inattendus tels que les matières plastiques ou métalliques, a une influence directe sur la coupe du vêtement. Vous tiendrez ainsi compte de l'épaisseur, de la transparence, de la fluidité ou de la rigidité ou encore de la tendance à se froisser du tissu. Par exemple, un jean en satin ou un maillot de bain en fausse fourrure offrent un concept très différent de celui des modèles courants.

Le choix des textiles participe du même processus créatif que l'élaboration de la forme. Il doit se faire en même temps : au lieu de dessiner des formes avant de chercher le tissu qui produira l'effet voulu, abordez la question du tissu dès les premiers croquis d'étude.

▲ ► ***Inspiration et couleurs***

Faites d'abord des essais de couleurs (peinture) sur le papier. Ici, on a repris les couleurs de l'œuvre d'art sur des échantillons de tissu teint, de manière à créer deux nuanciers de référence (à droite) pour les couleurs des vêtements de la collection.

▲ ***Pensez en volume***

Imaginez dès le départ la forme que prendra le tissu sur le corps. Faites des essais de drapé sur un mannequin de couturière.

◄ ▲ Harmonies de couleurs

Récoltez des échantillons de tissu, des garnitures et des écheveaux de fils afin de comparer leurs textures et leurs couleurs.

◄ ▲ Échantillons de référence

Il est plus facile de sélectionner les tissus en comparant des échantillons de même taille. Respectez les tendances de la mode en optant pour les couleurs en vogue.

◄ Tissu et silhouette

Le tissu détermine en grande part l'allure des modèles. Les étoffes souples, par exemple, forment de superbes drapés sur la silhouette.

Module XVIII

La palette de couleurs

La couleur fait partie intégrante du processus créatif, ne serait-ce que parce qu'il suffit parfois d'en changer pour inventer un vêtement totalement nouveau. Si vous voulez donc créer une collection harmonieuse, vous devez en définir très tôt les couleurs.

En général, il vaut mieux s'en tenir à un petit nombre de teintes qui se combinent heureusement. Plus le nombre de couleurs est important, plus l'exercice est difficile. D'ailleurs, le fait de restreindre la palette donne de la continuité à la collection. Commencez par huit couleurs ; avec l'expérience, vous serez libre d'adapter ce nombre en fonction de votre style ou de votre projet.

D'un point de vue pratique, il est plus facile de définir la palette à l'aide d'un nuancier. Certains fabricants, comme Pantone®, proposent des nuanciers en cahiers de vignettes détachables, en papier ou en tissu de coton, qui offrent une présentation soignée et claire. Chaque nuance est associée à un numéro de référence connu dans toute l'industrie de la mode, ce qui évite toute confusion lorsqu'on aborde avec les clients la question des couleurs.

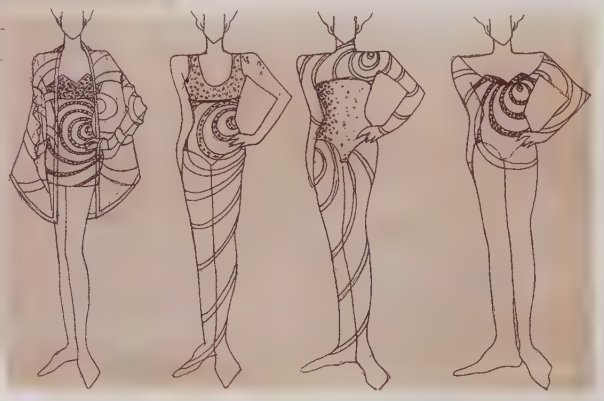
▲ ***Visualisez les couleurs***

Travaillez avec des échantillons des tissus que vous allez utiliser pour les vêtements afin de mieux visualiser les possibilités de mariage des couleurs.

◄ ▼ ***Faites des essais***

Exécutez des croquis au trait des vêtements de la collection et photocopiez-les afin d'étudier toutes les combinaisons de couleurs possibles.

Le projet

Sélectionnez les couleurs à partir de la source d'inspiration. Réalisez un nuancier (ou utilisez les vignettes Pantone®) pour définir la palette d'une collection. Exécutez des croquis en jouant sur les proportions et sur les associations de couleurs afin de créer une collection harmonieuse. Reprenez les meilleures combinaisons de couleurs pour exécuter huit dessins de mode.

Les objectifs

- **Définir une palette de couleurs utile.**
- **Jouer sur les mariages de couleurs pour visualiser leur effet sur les modèles.**
- **Élaborer une collection équilibrée et harmonieuse du point de vue des couleurs.**

La démarche

Établissez les couleurs de la collection à partir de la page de tendances. Réalisez un nuancier avec des échantillons (rectangles de papier teinté, tissus, peinture, coupures de magazines ou fils enroulés autour d'un morceau de carton). Utilisez des coloris unis, sans motifs. Pour plus de facilité, limitez la palette à huit couleurs.

Tracez les croquis en noir et blanc avant de les photocopier pour étudier les couleurs en reprenant uniquement celles de la palette définie au départ. Plus les combinaisons sont spectaculaires, plus les résultats seront originaux. Jouez sur les proportions en respectant un bel équilibre. Par exemple, la doublure rouge que dévoile la fente d'une robe fourreau noire crée un effet superbe, mais un fourreau en rayures rouges et noires risque fort d'être ridicule.

Reportez-vous régulièrement aux sources d'inspiration en essayant d'exploiter la couleur de la même manière. Dessinez huit tenues en reprenant les meilleures associations de couleurs de vos croquis d'étude.

▲ *Jeux de proportions*

En faisant varier les proportions et les combinaisons de couleurs sur une même coupe de base, on obtient des silhouettes différentes sans changer de modèle.

▲ *Harmonies de couleurs*

Sélectionnez les croquis les plus intéressants : ils doivent former une collection cohérente tout en respectant la palette initiale.

VOIR AUSSI

- La page de tendances, p. 26
- Les idées de tissus, p. 40

VALIDATION

- Avez-vous établi une palette de couleurs utile ?
- Existe-t-il un lien net entre les couleurs de la source d'inspiration et celles de vos dessins ?
- Avez-vous créé un équilibre harmonieux des couleurs dans toute la collection ?
- Avez-vous exploité correctement la palette dans vos dessins ?

Module XVIII Showroom

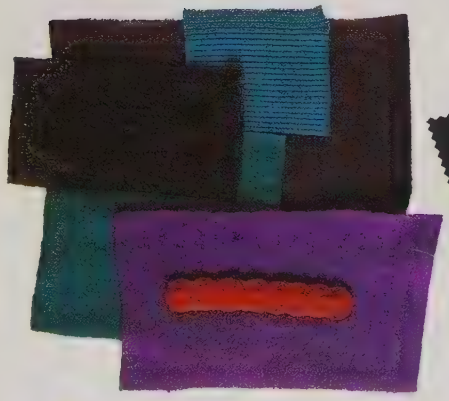
Le fait de définir la palette de couleurs pour l'exploiter dès les premiers croquis du processus de création augmente la cohérence de la collection. Comme l'illustrent les modèles de ces deux pages, lorsqu'on s'en tient à la palette initiale, il suffit parfois de modifier les proportions et la disposition des couleurs pour donner une nouvelle identité à un modèle sans pour autant l'isoler des autres articles de la gamme. Et en changeant de palette, la collection prend une allure totalement différente. Pour retravailler les couleurs, photocopiez ou scannez vos croquis afin d'étudier les différentes propositions à la peinture, au pastel ou avec le logiciel adéquat. Les variations de couleurs affectent aussi les motifs : un imprimé fleuri de verts évoque une jungle estivale ; décliné en tons clairs, il devient plus féminin ; en camaïeux de bleu, il adopte une allure résolument marine.

◀ ▼ ▲ ***Évaluez les couleurs***

Pour plus de précision, comparez des échantillons des tissus que vous utiliseriez pour réaliser les vêtements. L'épaisseur des matières, leur qualité, leur brillance et les éventuels ornements (sequins, perles, etc.) influencent la perception des couleurs.

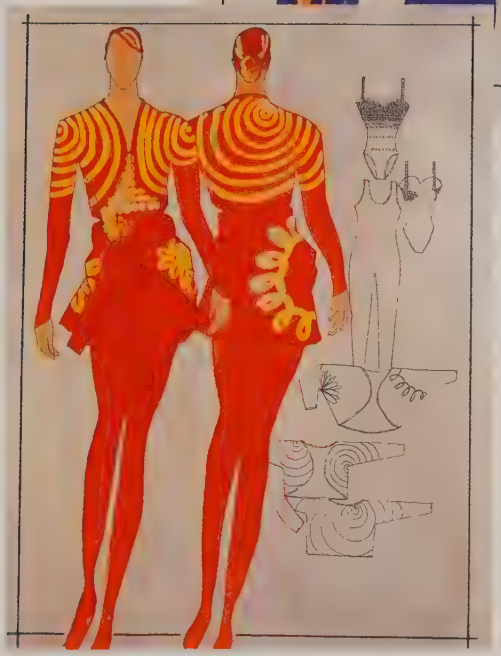

◄ ▼ ► *Variations sur un thème*

Ces dessins font écho à la palette initiale, mais les proportions varient d'un vêtement à l'autre pour donner à chacun une forte identité.

► *Brisez les règles*

Les couleurs doivent être en harmonie, mais il est parfois bon d'ajouter une touche très contrastée pour que le vêtement ait un aspect plus théâtral.

Module XIX

La modélisation des tissus

Les tissus comme les couleurs influencent de manière déterminante l'aspect final des vêtements. Nous avons abordé dans le module VI (p. 40 à 43) la question des motifs comme point de départ d'un projet. Ici, nous nous intéressons plutôt à la manière dont la matière participe du processus de création. Plissés, drapés, volants, etc., permettent ainsi de dessiner les formes et les volumes à volonté, quand il ne s'agit pas de fabriquer une nouvelle étoffe à l'aiguille (crochet, tricot, patchwork, etc.).
Au fil du temps, vous apprendrez à reconnaître les différents tissus et leurs qualités, et à anticiper leur tenue. Que vous travailliez avec du jersey souple, du drap rêche ou des textiles haute performance, il est précieux d'exploiter leurs propriétés dès les premières étapes du processus de création. Ainsi, au lieu de chercher dans les boutiques les tissus qui conviennent au modèle achevé, ces tissus viendront en déterminer les volumes, les formes, les textures, le style même.

◀ ▲ ***Analysez la source***
Étudiez les documents de recherches initiales – ici le thème de la moto – pour repérer les effets de textures et de volumes qui vous donneront des idées de modélisation.

Le projet

Élaborez la page de tendances et la palette de couleurs en manipulant les tissus pour façonner la silhouette. Pour plus de facilité, entraînez-vous sur du papier avant de traduire ces idées en tissu (drapés, plissés ou entièrement fabriqués). Sélectionnez les meilleures propositions pour créer une collection à partir des idées de tissus.

Les objectifs

- **Intégrer les tissus à la démarche créative.**
- **Élaborer des idées fortes de tissus pour les projets.**
- **Conjuguer l'approche des textiles avec les tendances de la mode.**

La démarche

Recueillez des illustrations (dessins, photos) et repérez les formes et les textures des tissus. En traitant le papier comme un coupon de tissu, esquissez des idées de modélisation. À ce stade, inutile de vous préoccuper du résultat ; laissez libre cours à votre imagination. Toujours avec du papier, faites d'autres essais en utilisant de la colle, des agrafes, des coutures à la main ou à la machine, des découpes et des applications. Il s'agit d'approfondir les idées de modélisation de la silhouette de vos vêtements. Réfléchissez à la manière dont vous traduirez dans le tissu ces prototypes en papier. Visualisez les pièces et la manière de les assembler, mais aussi de créer un effet de volume original avec des plis, des drapés, des superpositions…

VOIR AUSSI
- **Les idées de tissus, p. 40**
- **La palette de couleurs, p. 104**

Pensez aussi aux possibilités de la coupe, dans le droit fil ou dans le biais du tissu. La coupe dans le biais offre une plus grande souplesse ; le tissu épouse la silhouette d'une manière flatteuse et plus féminine.
Inventez un tissu en utilisant le crochet, le tricot ou le patchwork.
Au début, inspirez-vous des travaux d'autres créateurs mais ne vous laissez pas distraire de votre thème.

Enfin, sélectionnez les essais les plus réussis pour imaginer une collection. Vous réaliserez plusieurs modèles qui reprendront vos idées de modélisation des tissus.

◄ ▼ *Nouvelles matières*

Il suffit parfois de combiner plusieurs tissus et accessoires pour obtenir des matières très originales. Faites des essais sur papier avant de vous lancer.

▼ *Mode et modélisation*

Gardez un œil sur les tendances de la mode afin d'adapter vos idées de tissus aux styles en vogue. Repérez les grands courants et observez les travaux des autres stylistes.

VALIDATION

- Avez-vous créé des idées de modélisation originales ?
- La modélisation des tissus respecte-t-elle le thème de la source d'inspiration ?
- Les tissus conviennent-ils à la silhouette ?
- Avez-vous élaboré des concepts précis en respectant les tendances de la mode ?

Module XIX Showroom

La conception des modèles présentés ci-contre s'appuie sur la modélisation des tissus, qu'ils soient simplement manipulés pour créer formes et volumes ou réellement assemblés. La réflexion sur la manière dont le tissu se comporte lorsque vous le transformez en vêtement conduit naturellement à une étude approfondie du vêtement lui-même. En tant que créateur de mode, vous devez connaître les qualités intrinsèques des différentes étoffes et en tenir compte tout au long du processus de création. Par exemple, le tricot épais ne convient qu'à certaines formes et saisons, le jersey élastique épouse les formes du corps et le velours fin tombe en plis souples. Pour bien évaluer les qualités des tissus, essayez-les sur un mannequin de couturière (ou sur un proche acceptant de remplir cet office). Enfin, lorsque les tissus possèdent une structure complexe, un motif de crochet ornementé par exemple, la ligne générale du vêtement doit rester simple si l'on veut éviter un résultat trop chargé.

▼ Volume et ornementation

Le tricot est doublement intéressant : il donne du volume au vêtement tout en ornant sa surface de motifs texturés.

◀ ▼ Guidez la conception

Le thème arctique à l'origine du modèle a suscité des idées de flocons de neige, réalisés en crochet ajouré. Des étoffes épaisses évoquent la silhouette lourde de la statuette encapuchonnée (en bas à gauche). Une recherche plus approfondie donnera d'autres idées de volume, de forme et de proportions.

▲ ► *Des volumes modélisés*

La modélisation des tissus – plissés, drapés, pliures – permet de travailler le volume et de créer des formes originales avec des étoffes relativement simples.

CHAPITRE QUATRE

LA PRÉSENTATION ET LA COMMUNICATION

Les idées les plus merveilleuses n'ont guère d'intérêt si elles ne sont pas mises en valeur de manière à la fois claire et agréable. Vous trouverez dans ce chapitre des conseils pour compléter vos dessins de mode par des dessins techniques et des photos de vêtements pour préciser votre message. Vous apprendrez également à réaliser un panneau de présentation esthétique et efficace, à choisir le style de présentation qui convient au vôtre et à communiquer votre vision de la mode avec le maximum d'impact de manière à retenir l'attention des professionnels.

◀ *Ce modèle de Julien Macdonald bénéficie de tout le faste de l'ambiance des podiums – le défilé offre à vos créations une mise en scène incomparable.*

Les critères de précision

Le dessin de mode consiste à matérialiser sur le papier des concepts abstraits issus de l'imagination du créateur pour leur donner une réalité que d'autres percevront. Si créatifs, voire artistiques soient-ils, vos dessins doivent décrire le projet avec clarté et précision. Quand vous les montrerez à un client potentiel ou à un fabricant, celui-ci devra comprendre sans aucune ambiguïté ce que vous avez en tête.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille sacrifier la créativité. Selon votre style, vos travaux seront d'une précision absolue ou plus ouverts à l'interprétation. Étudiez vos dessins avec l'œil critique de l'acheteur : sont-ils assez clairs pour que celui-ci comprenne du premier regard ce dont il s'agit ? Devez-vous ajouter des schémas techniques pour préciser vos idées ?

Le dessin technique (ou géométral) est un véritable plan du vêtement. Il doit être précis et donner une vue facile à comprendre de votre proposition, avec tous les détails. Certains créateurs exécutent ces dessins à l'échelle, mais personne ne s'attend à ce que vous fournissiez les dimensions exactes des pièces. Du moment qu'ils décrivent clairement la structure des vêtements, et comportent tous les détails de réalisation nécessaires, ils complètent efficacement les autres illustrations.

Dans votre carrière de styliste, vous travaillerez souvent en équipe, où la communication joue un rôle capital, et vous aurez souvent à vous pencher sur des dessins techniques, quand cela ne constituera pas l'essentiel de votre travail. Rassurez-vous, avec un peu de pratique, vous n'aurez aucun mal à les exécuter.

Le dessin technique constitue en outre un excellent exercice de discipline, qui enrichit aussi l'aspect créatif de votre travail. Son exécution oblige à adopter une vision plus précise du projet, à définir très tôt les dimensions

◄ ▲ ***Une simplicité de rigueur***

Pour la représentation de textures très élaborées, la difficulté consiste à atteindre un certain équilibre entre fidélité au dessin et clarté dans la présentation.

et les proportions et à prendre certaines décisions sur la position et le style des coutures, des poches, des attaches ou de l'encolure… Autant de finitions qui distinguent le créateur de talent de l'amateur.

▲ ► ***Précisez les détails***

Les dessins techniques clarifient les aspects pratiques des vêtements du dessin de mode. Ils permettent aussi de préciser l'emplacement et le style des détails et des textures.

▼ ***Précisez les textures***

Les détails de texture de ces modèles risquent de surcharger les dessins de mode ou techniques. Pour préciser les textures, ajoutez plutôt des échantillons (voir page précédente) sur le panneau de présentation.

Le dessin technique

Si spectaculaires et réussis soient-ils, les dessins de mode doivent souvent être complétés par des schémas explicatifs. C'est là qu'intervient le dessin technique qui, en vous permettant d'indiquer sans ambiguïté le plan des vêtements, vous autorise à laisser libre cours à vos talents artistiques dans les autres illustrations. En outre, puisqu'il comporte tous les détails pratiques nécessaires à la réalisation des vêtements (coutures, garnitures, finitions), ce type de dessin vous oblige également à prendre des décisions à propos d'éléments que vous seriez tenté de négliger. Or le fait d'étudier tous les aspects du vêtement sans exception enrichit d'une manière surprenante le travail de création.

Le projet

Sélectionnez des articles de votre garde-robe. Étalez-les sur le sol et observez-en tous les détails. Photographiez-les pour les visualiser comme autant de dessins. Exécutez un schéma de chaque vêtement et ajoutez les détails visibles ou non (lignes de coupe et de couture). Exécutez les dessins techniques de vos dessins de mode précédents.

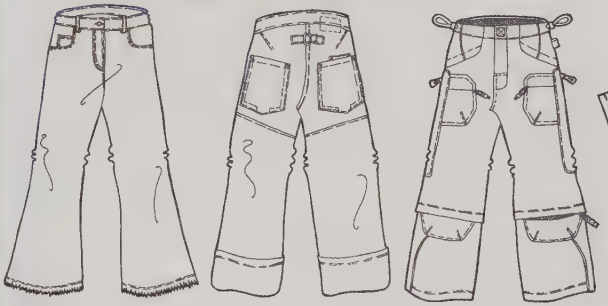
Les objectifs

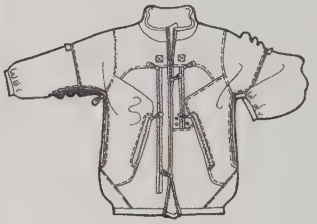
- **Étudier la structure de vêtements existants.**
- **Exécuter des dessins décrivant avec précision les proportions, l'assemblage et les détails des vêtements.**
- **Appliquer les principes du dessin technique aux dessins de mode.**
- **Approfondir l'étude des détails au cours du processus de création.**

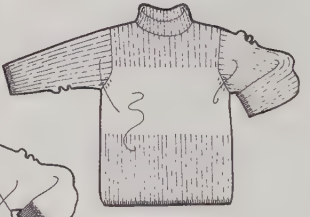
◀ ▼ Des références utiles

Avec de la pratique, vous serez capable d'exécuter des dessins techniques clairs et précis sans modèle. Conservez-les dans un dossier afin de les retrouver pour vos futurs projets.

▼ Dans votre garde-robe

Vous trouverez dans votre propre garde-robe tous les modèles nécessaires pour apprendre le dessin technique. Étalez-les à plat ou placez-les sur un cintre pour ensuite les représenter à plat.

La démarche

Triez les vêtements de votre garde-robe ou procurez-vous des modèles d'occasion que vous découdrez pour en étudier le patron. Choisissez cinq articles assez compliqués de manière à approfondir l'exercice.

Étalez les vêtements à plat afin de les observer du dessus, plutôt sur le sol que sur une table. Effacez les faux plis et évitez de superposer les épaisseurs.

Au lieu de poser les manches sur le devant, repliez-les sur elles-mêmes ou étalez-les sur le côté. Prenez des photos pour visualiser le plan des vêtements.

Au stylo-feutre à pointe fine, dessinez ce que vous voyez sur un bloc de papier fin. Prenez votre temps pour le premier dessin. En le décalquant, vous disposerez d'un modèle pour les suivants et vous gagnerez du temps pour les autres dessins de la collection, les dimensions seront proportionnelles et les similitudes de contours donneront plus de cohérence à l'ensemble. Ajoutez les détails – dimensions, coutures, garnitures, poches, encolures, manches, devant et dos. Soulignez la silhouette en repassant sur les contours au feutre plus épais.

Si vous manquez de pratique, commencez avec un crayon et décalquez les photos avant de retravailler les dessins au stylo-feutre. Peu à peu, vous constituerez une série de schémas types qui vous serviront pour vos dessins techniques ultérieurs. Reprenez les dessins de mode des modules précédents et exécutez les dessins techniques correspondants. Comme ils attirent votre attention sur certains détails, les dessins techniques vous permettent dès les premières étapes du processus créatif d'approfondir la perception que vous avez de vos propres créations.

VOIR AUSSI

- La présentation pratique, p. 126
- La présentation créative, p. 134

◀ ***Ajoutez des figures***

Dans certains cas, ajoutez sur le dessin technique une partie de la figure afin de préciser l'échelle et les proportions du modèle.

▶ ***Des schémas parfois inutiles***

Lorsqu'ils sont clairs et précis, les dessins de mode peuvent se passer de schémas techniques. Ils se suffisent à eux-mêmes pour communiquer vos idées.

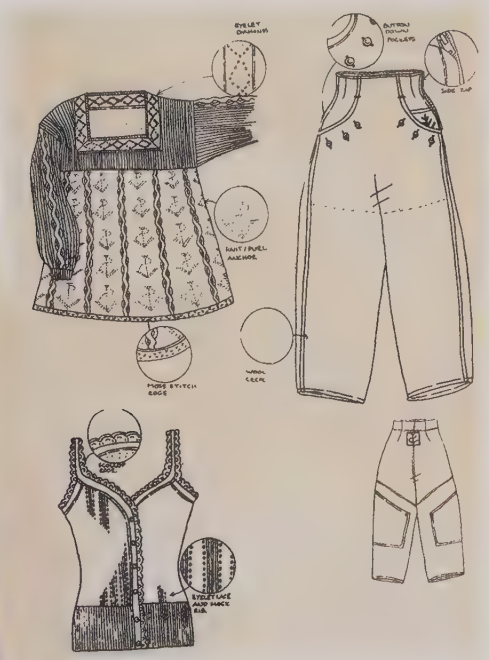
VALIDATION

- Avez-vous choisi des vêtements assez complexes ?
- Avez-vous indiqué tous les détails de leur réalisation sans en oublier ?
- Demandez à un proche de décrire vos dessins. Sa description correspond-elle aux modèles imaginés ?
- Les dessins techniques décrivent-ils vos modèles plus précisément que les dessins de mode ?

Module XX Showroom

Comme l'illustrent les modèles proposés ici, les dessins techniques enrichissent la présentation de précisions utiles sans surcharger les autres illustrations. Et comme ils fournissent un cadre à l'intérieur duquel l'imagination peut travailler, ils font partie intégrante du processus créatif. Par exemple, en décalquant le dessin technique, vous disposerez d'un modèle fiable pour étudier d'autres idées de vêtements. Ils enrichiront aussi votre portfolio car les professionnels de la production ont l'habitude de suivre les indications qu'il contient. Tout repose sur la clarté et la précision. Les dessins techniques doivent décrire avec soin la construction, les proportions et les détails ornementaux ou non du modèle et seront exploités directement par le fabricant, qui traduira ainsi vos idées avec exactitude. Avec de la pratique, vous apprendrez à exécuter les dessins techniques en quelques minutes.

◄ ▲ ***Un support de créativité***

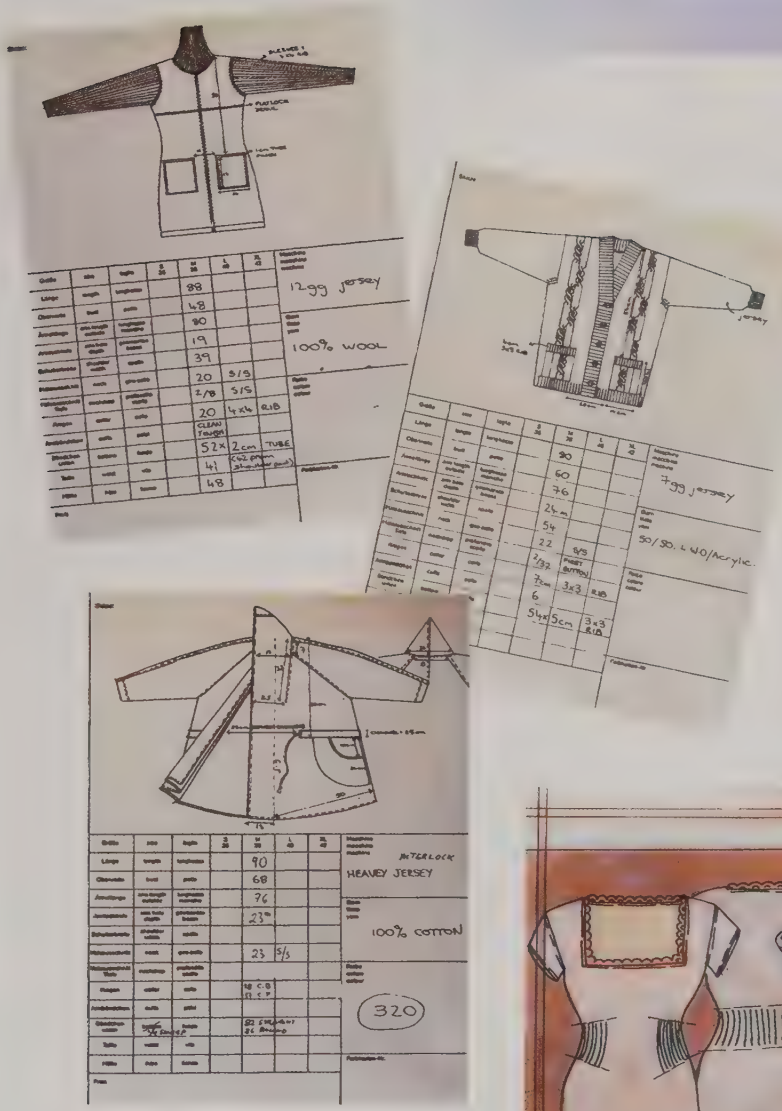
En fournissant les détails pratiques, le dessin technique permet au styliste de laisser davantage parler sa créativité dans le dessin de mode.

▲ ***Copiez et modifiez les modèles***

L'exercice qui consiste à exécuter des dessins techniques à partir de photos de revues de mode suscite une foule d'idées d'articles possédant un dénominateur commun.

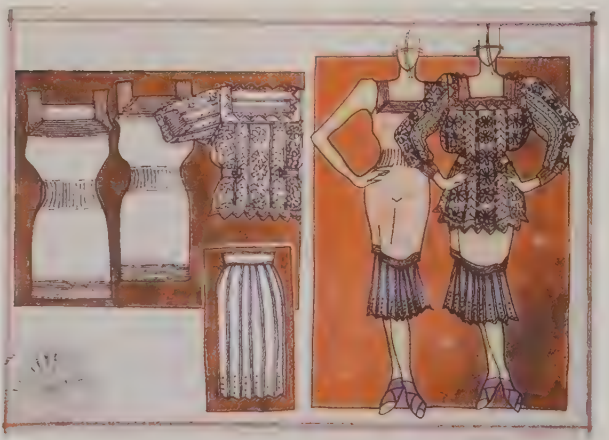

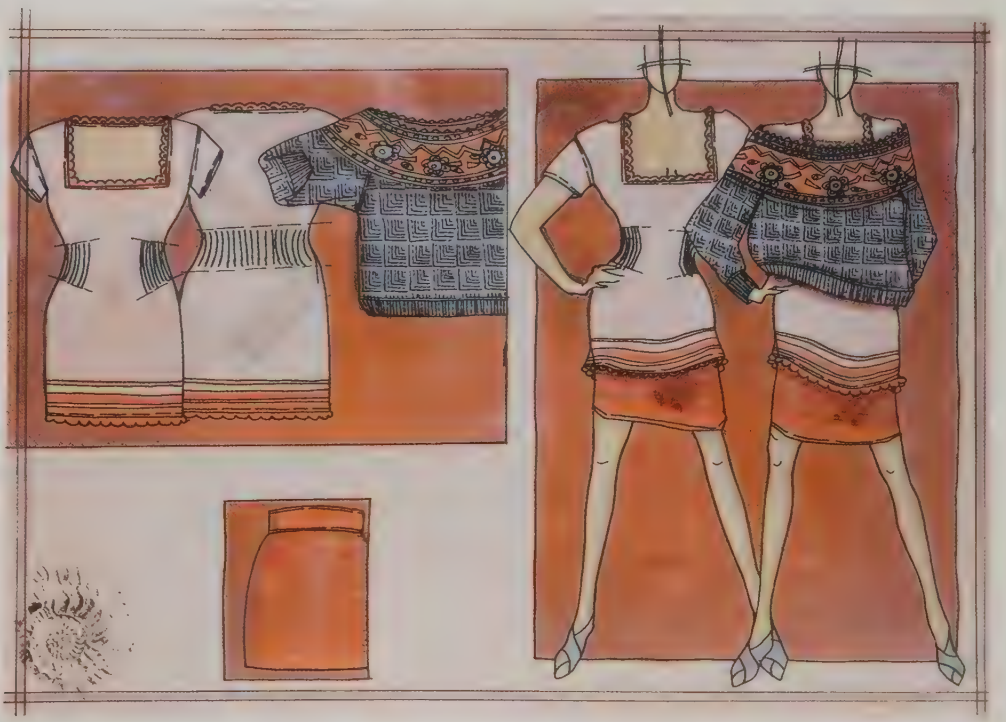
▲ *Le cahier des charges*

Les dessins de spécification pour la fabrication des vêtements sont encore plus techniques et détaillés.

▼ *Échelle et proportions*

Les stylistes n'ont pas à fournir les dimensions précises des vêtements. En général, ils privilégient plutôt les proportions et la représentation à l'échelle.

Les vêtements du portfolio

Ce module vous invite à visualiser vos modèles en volume. Il n'est pas question d'apprendre les arcanes de la coupe ou de la couture, mais de modéliser vos idées de manière à ce que, sur des photographies, ces modèles apparaissent comme de véritables vêtements. Si vous savez déjà manipuler le tissu et passer des deux dimensions du dessin aux trois dimensions du vêtement, vous n'aurez aucun mal à obtenir de bonnes photographies.

Le présent module est aussi l'occasion d'exploiter une nouvelle technique pour approfondir encore vos idées et stimuler votre créativité. La meilleure manière de démarrer est de découdre des vêtements et d'en étudier le patron pour vous familiariser avec la disposition et la coupe des pièces, les coutures et les finitions. Vous pouvez également aborder les volumes en drapant le tissu sur un mannequin de couturière pour observer son effet. Certains stylistes préfèrent travailler ainsi et commencent parfois à manipuler le tissu avant même de saisir le crayon.

Le projet

Sélectionnez des dessins de mode à traduire en volumes. Drapez le tissu sur un mannequin de couturière pour imiter un véritable vêtement. Faites des photos. Si vous avez cousu des vêtements à partir de vos dessins, reprenez-les pour en modifier les idées de stylisme.

Les objectifs

- **Compléter le portfolio par des photos de vêtements.**
- **Travailler le stylisme directement sur le tissu.**
- **Susciter de nouvelles idées de modèles en manipulant tissus et vêtements.**

La démarche

Drapez un coupon de tissu sur un mannequin en essayant de reproduire le modèle du dessin. Vous pouvez le plisser, le draper, le froncer, le nouer, etc. ; il doit évoquer un véritable vêtement. Il est possible de découper les pièces et de les épingler sur le mannequin afin d'obtenir certaines formes, mais ce n'est pas indispensable. Un autre exercice consiste à retravailler le stylisme de vêtements que vous avez fabriqués puis à les photographier.

Notez les idées au fur et à mesure pour compléter et corriger le dessin de mode initial. Par exemple, tandis que vous plissez le tissu pour copier un dessin, vous remarquez que les plis forment au bas du coupon un feston inattendu. Pourquoi ne pas ajouter cet ornement sur le dessin et vous en servir comme élément récurrent dans toute la collection ? Ce genre de détail enrichit votre projet et peut en devenir l'élément principal, mais vous pouvez aussi le noter pour l'utiliser plus tard dans une autre collection.

Comme pour le dessin de mode, l'objectif de l'exercice est de mettre vos idées en valeur par la représentation de vêtements. Essayez toutes les solutions : sur un mannequin, à plat, sur un cintre… Certains stylistes vont même jusqu'à photographier leurs vêtements sur un animal ! L'essentiel est de se montrer le plus créatif possible.

▼ ***Humeur et inspiration***

Les photos des vêtements doivent refléter l'esprit de la source d'inspiration des dessins de mode.

VOIR AUSSI

- Le profil du client, p. 94
- La présentation créative, p. 134

▲ ***Un travail d'équipe***

Associez-vous avec d'autres personnes pour composer de véritables défilés de mode. Voici le résultat du travail de trois passionnés : un étudiant en stylisme, un autre en photographie et un jeune mannequin. Tous trois ont glissé ces clichés dans leur portfolio.

▼ ***Le stylisme des vêtements***

Essayez plusieurs idées de stylisme. Accessoirisez les vêtements avec des bijoux, des chapeaux ou des gants par exemple.

VALIDATION

- Avez-vous montré trop d'ambition ou trop de timidité dans votre choix de dessins à modéliser ?
- Avez-vous utilisé plusieurs méthodes pour modéliser les vêtements ?
- Les photos restituent-elles avec succès les proportions et le stylisme des vêtements ?
- Votre présentation adopte-t-elle une allure professionnelle ?

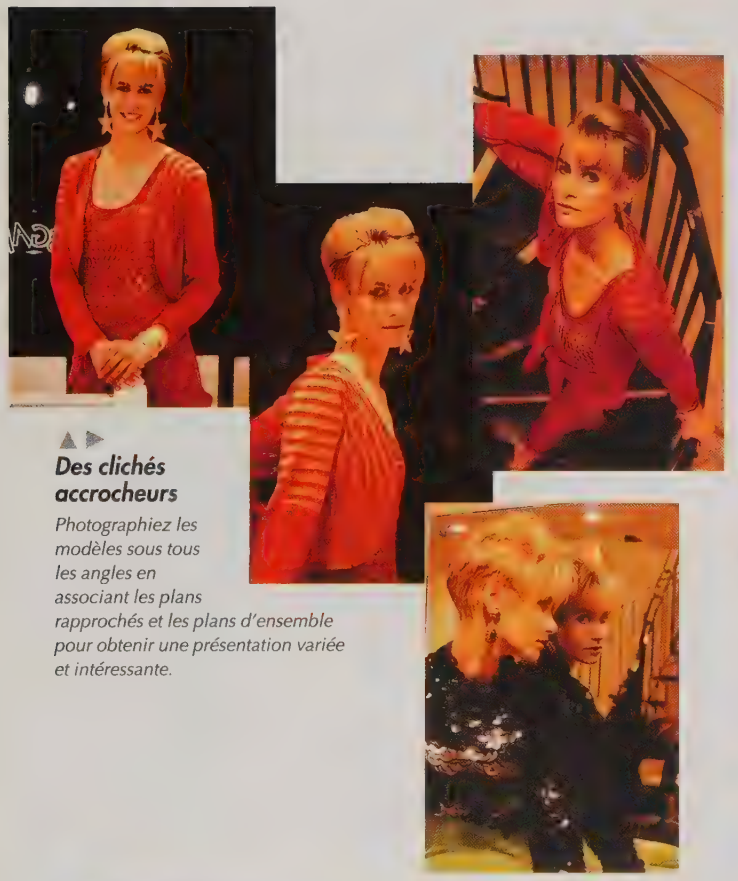
▲ ► ***Sur le podium***

Il est difficile de participer à un défilé. Si vous y parvenez, n'oubliez pas de fixer les modèles sur des photos que vous ajouterez à votre portfolio.

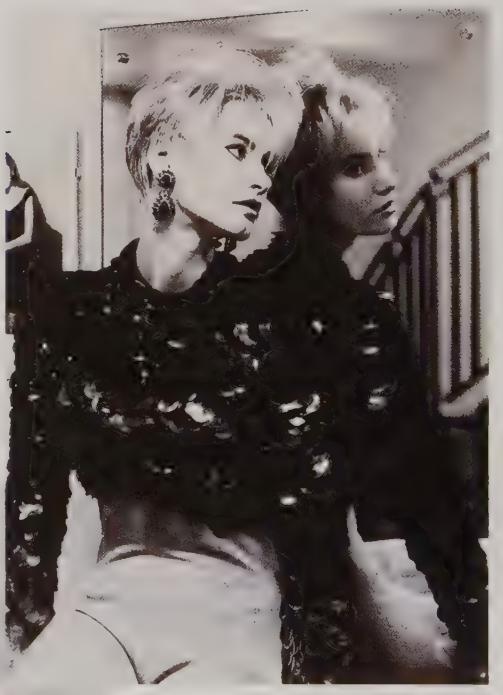
Module XXI Showroom

Les photos de vêtements, qu'ils soient achevés ou simplement modélisés, complètent les dessins tout en affinant la présentation de votre projet. Comme l'indiquent les exemples ci-contre, il n'est pas question de photos d'art mais de clichés qui révèlent vos idées avec plus de réalisme et d'efficacité. Pensez à utiliser la vidéo et filmez vos vêtements comme dans un défilé pour en tirer ensuite des clichés. Si vous êtes peu sûr de vous ou que vous photographiez les vêtements sur des cintres ou sur un mannequin de couturière, prenez plutôt des plans rapprochés de certains détails. Ils auront l'air professionnel (vous pouvez aussi vous adresser à un photographe de métier). Si vous disposez d'un appareil photo numérique, retravaillez les clichés à l'ordinateur pour améliorer encore la présentation, voire pour susciter de nouvelles idées de création.

▲ ▶ ***Des clichés accrocheurs***

Photographiez les modèles sous tous les angles en associant les plans rapprochés et les plans d'ensemble pour obtenir une présentation variée et intéressante.

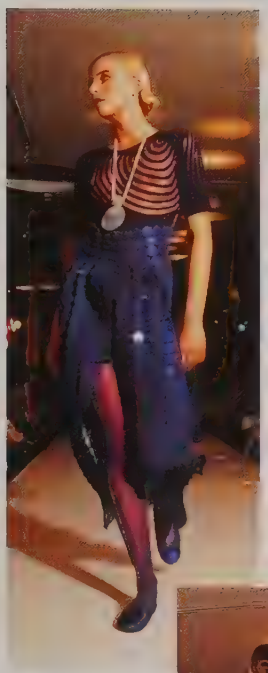

▲ ▶ ***Lâchez du lest !***

Si vous travaillez avec un photographe, vous devez accepter de ne maîtriser le processus que partiellement. Laissez-lui une certaine liberté artistique, vous récolterez sûrement des résultats intéressants.

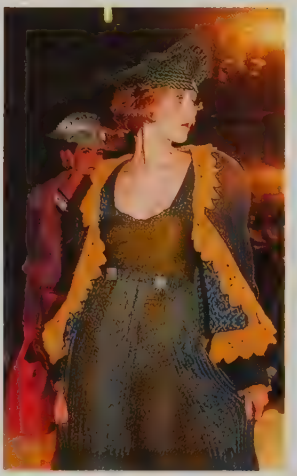

◀ ▲ ▼ ***Des options de présentation***

Collez les photos de défilés sur des panneaux pour compléter vos présentations ou réunissez-les pour former une collection à part entière.

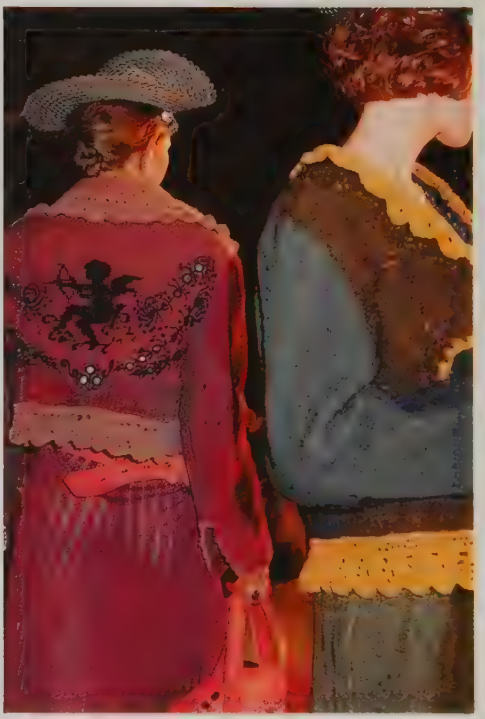

▼ ***Sous des angles multiples***

Photographiez les modèles sous tous les angles afin de révéler tous les détails utiles tel le motif ornant le dos de ce blouson.

▲ ***Une ambiance festive et fastueuse***

L'ambiance des défilés ajoute à vos présentations une touche plus spectaculaire. Il suffit alors de prendre des clichés de vos modèles pour disposer d'images à l'allure très professionnelle.

La présentation du projet

Les stylistes travaillent dans le domaine de la communication visuelle, c'est dire si la présentation de leur travail constitue un élément important. Vous débordez d'idées nouvelles et vous réalisez les dessins les plus originaux ? Cela n'a aucun intérêt si vous n'êtes pas capable de communiquer votre message. Dans le secteur de la mode, c'est la première impression qui compte. Vous devez veiller à ce que la présentation de votre travail soit aussi professionnelle que possible et conjugue organisation, clarté, précision avec créativité et sens esthétique.

En général, on monte les dessins sur du carton fort ou sur du carton plume, deux supports disponibles dans les boutiques de loisirs créatifs. Le second est plus solide, mais il peut être encombrant. Le choix du format dépend de vos goûts, de l'occasion (pour un public nombreux, prévoyez des panneaux assez grands pour que tout le monde les voie), la tendance du moment (la mode peut être aux supports immenses ou aux petits formats) et la taille des dessins.

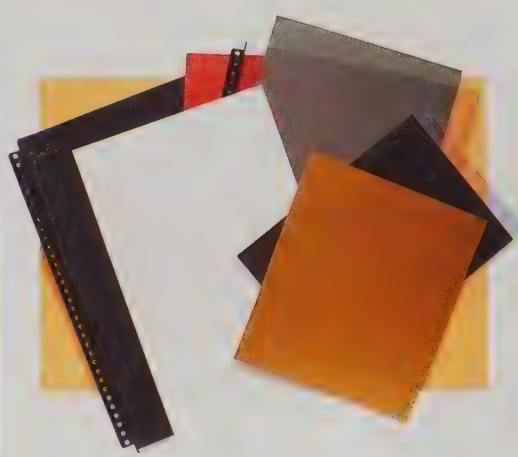
Avec l'expérience, vous finirez par trouver le format qui vous convient, mais l'idéal est de commencer avec un support de 50 cm x 75 cm. N'hésitez pas à essayer plusieurs solutions, mais évitez de réunir des formats différents dans le même portfolio pour ne pas créer une impression de désordre.

En matière de présentation, il n'est pas inutile d'insister sur la netteté. Veillez à ne pas laisser de traces de doigts et à ne pas abîmer les bords des feuillets. Vos dessins doivent toujours avoir l'air neufs. Même des idées recyclées peuvent déboucher sur des contrats lorsqu'elles paraissent récentes.

▼ ***Une facilité de transport***

Un porte-documents robuste constitue le moyen le plus sûr et le plus efficace pour transporter les dessins. Procurez-vous en plusieurs modèles.

▲ ***La présentation des travaux***

En fonction de vos goûts, du style et de la taille des dessins, vous les monterez sur un support rigide ou utiliserez des pochettes en plastique ou en couleurs.

Procurez-vous également un porte-documents robuste et facile à transporter, même plein. L'idéal est d'en posséder plusieurs, que vous utiliserez pour présenter votre travail ou conserver vos dessins. Les pochettes plastifiées sont aussi très pratiques car elles protègent les documents sans les masquer. Attention : le plastique modifie légèrement les couleurs et leur donne un aspect brillant ; évitez-le si vos travaux ont une meilleure allure en mat.

Afin de présenter votre travail sous son meilleur angle, il vous faut réfléchir autant au style des

dessins et des photos qu'à celui de la présentation dans son ensemble.

Si vos dessins sont délicats, vous choisirez un support fin, de simples feuillets de papier par exemple. La délicatesse du style déterminera aussi le choix des couleurs, des tissus, le style des photos, la pose des figures. De même, la composition du panneau de présentation doit respecter le style afin que tous les éléments contribuent à mettre vos idées directrices en valeur.

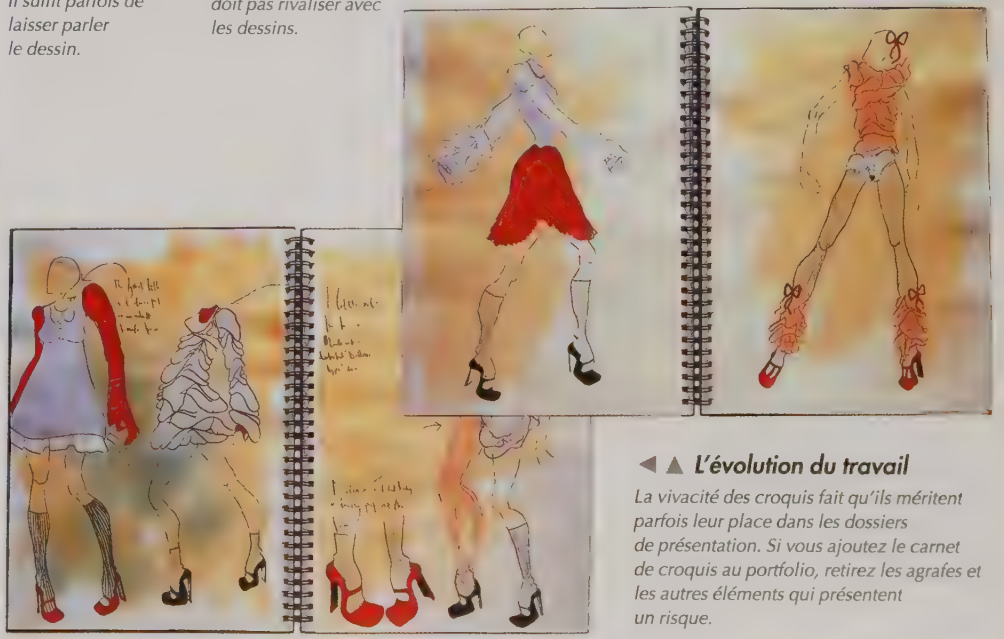
Évitez cependant de tomber dans l'exagération en peaufinant les documents à l'infini. Si certains dessins vous paraissent brouillons, la photocopie en gommera les défauts. De même, photocopiez les pages de votre carnet de croquis pour les intégrer au portfolio. Ils ne sont pas toujours dignes d'admiration, mais ils révèlent votre parcours créatif d'une manière qui convaincra les clients de votre talent.

▲ ***Simplicité***

Il n'est pas indispensable d'ajouter des dessins techniques ou des échantillons de tissu sur le panneau. Il suffit parfois de laisser parler le dessin.

▲ ▶ ***Harmonie***

Les dessins techniques complètent les dessins plus artistiques. Le fond de couleur vive est utile pour mettre en valeur les teintes soutenues, mais il ne doit pas rivaliser avec les dessins.

◀ ▲ ***L'évolution du travail***

La vivacité des croquis fait qu'ils méritent parfois leur place dans les dossiers de présentation. Si vous ajoutez le carnet de croquis au portfolio, retirez les agrafes et les autres éléments qui présentent un risque.

MODULE XXII

La présentation pratique

Les embellissements inutiles peuvent révéler un manque de confiance en soi et en son projet. Par conséquent, même si vous respectez le style de vos créations, sobre ou plus fantaisie, n'ajoutez pas d'éléments qui nuiraient à l'impact de la présentation. Votre objectif est de retenir l'attention des clients qui voient vos dessins pour la première fois par leur qualité expressive et non par le décor qui les entoure ! Les présentations simples ont de meilleures chances de séduire, et elles n'offenseront les goûts de personne. Certes, les options très artistiques peuvent avoir un fort impact (voir module XXIV, p. 134-137), mais les bordures et autres ornements ne doivent pas occulter le sujet. De même, ne prévoyez des fonds colorés que lorsqu'ils complètent la palette des dessins et ajoutez des dessins techniques et des échantillons uniquement lorsqu'ils précisent les idées.

La présentation doit être soignée. Fixez les dessins sur le support avec de la colle blanche en bâton ou des vignettes adhésives double face. Il est possible d'utiliser des feuilles thermo-adhésives que l'on pose sous les dessins. En revanche, évitez les colles en aérosol qui risquent de provoquer des allergies.

▲ *Montez les illustrations*

Montez les dessins sur le support en utilisant un cutter et une règle (pour des découpes droites), des ciseaux (pour les courbes), du ruban adhésif double face, un bâton de colle ou des vignettes adhésives double face.

Le projet

Montez les meilleurs dessins du projet sur une ou plusieurs plaques de 50 cm x 75 cm. Au lieu de vous soucier de la mise en scène, concentrez-vous sur l'organisation pratique. Ajoutez des échantillons de tissu et des accessoires si nécessaire sans cacher le reste. Disposez les dessins de manière à renforcer le concept de collection.

Les objectifs

- **Compléter les projets par les éléments qui en augmentent l'impact.**
- **Élaborer une présentation professionnelle.**
- **Présenter les dessins de manière à ce qu'ils forment une collection cohérente.**

La démarche

Sélectionnez quelques dessins formant un projet global. Si nécessaire, coupez les bords pour qu'ils soient nets ou pour recentrer la composition sur un autre élément (travaillez au cutter et à la règle). Effacez les traces de doigts à la gomme. Pour un style plus professionnel, reproduisez les dessins avec d'autres techniques (photos, photocopies).

Il est également intéressant de scanner les dessins pour les retravailler à l'ordinateur avant d'imprimer les résultats à glisser dans le portfolio.

Vaporisez les dessins au pastel ou au fusain avec un voile de fixatif pour éviter qu'ils ne fassent des taches (suivez les instructions du fabricant et travaillez à l'extérieur).

VALIDATION

- **La présentation est-elle à la fois sobre et spectaculaire ?**
- **L'ensemble est-il soigné ?**
- **Raconte-t-il l'histoire du modèle ?**
- **Le panneau est-il facile à transporter ?**
- **Auriez-vous pu choisir une présentation plus efficace ?**

Ne signez pas vos dessins : ils sont excellents, mais ce ne sont pas des tableaux de maître !

N'oubliez pas qu'ils ne sont que des représentations commerciales d'idées de vêtements.

Montez les travaux directement sur le support (carton plume par exemple) ou doublez-les d'une feuille de papier cartonné fin pour les consolider. Vous pouvez recouvrir le support de papier fabriqué à la main, à bords irréguliers, et monter les dessins à bord droit par-dessus. Une autre solution consiste à utiliser un support de la même taille que les dessins de manière à dissimuler entièrement le fond. Évitez les effets spéciaux.

Moins on voit le support, mieux c'est.

La bordure donne un fini plus net, mais elle doit rester discrète. Enfin, les fonds colorés qui complètent la palette sont assez esthétiques, mais ils ne doivent pas distraire l'attention.

Dans tous les cas, la composition doit être peu chargée. Ajoutez des dessins techniques et des échantillons pour préciser vos choix, notamment lorsque le tissu constitue le point fort du projet. Étalez tous les éléments de manière à visualiser la composition et à rectifier les erreurs avant le collage. Évitez les superpositions. Supprimez les éléments superflus. Si vous utilisez plusieurs panneaux pour une seule présentation, optez pour des couleurs et une composition identiques, qui unifieront l'ensemble. Une fois satisfait de la composition, passez au collage. Le plus simple est d'utiliser de la colle en bâton ou des vignettes adhésives double face repositionnables (qui permettent de détacher et de replacer les dessins à loisir).

▼ *Clarté et cohérence*

Afin de ne pas surcharger les dessins de mode, précisez les détails avec des échantillons de tissu et des dessins techniques. Donnez une belle unité à une série de panneaux en optant pour une composition identique. Ci-dessous, les figures ont la même pose et la disposition des dessins de mode et des dessins techniques est identique dans les deux versions.

VOIR AUSSI

- Le style de la présentation, p. 130
- La présentation créative, p. 134

Module XXII Showroom

Les modèles de ces deux pages illustrent deux manières très efficaces de présenter son travail : sobre, en privilégiant le vêtement, sa silhouette et sa couleur plutôt que ses détails ; plus élaborée, avec par exemple des échantillons de tissu qui ont autant d'impact que le dessin du vêtement lui-même. Tout dépend de votre style et de la nature du vêtement. Lorsque l'attrait du modèle repose sur la texture, par exemple, il est important d'en intégrer les détails. Toutefois, tous les styles de présentation doivent respecter certaines règles. La composition doit être assez affirmée pour attirer l'attention sur l'idée principale – qu'il s'agisse d'un gilet, d'une tenue entière ou d'un tissu mis en valeur par le vêtement. La propreté et la netteté sont indispensables, et le portfolio doit donner l'impression d'avoir été réalisé par un professionnel. Pour les séries de panneaux formant une collection de modèles, unifiez la présentation en reprenant certains aspects : composition, couleurs, ornements, disposition et pose des figures.

▼ *La répétition des motifs*

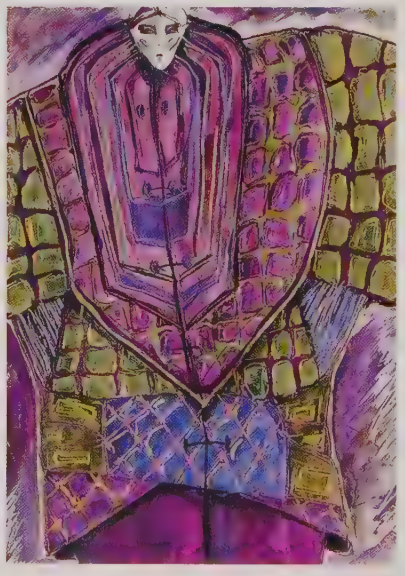
Ces dessins recouvrent entièrement le support sans laisser voir de fond. La pose récurrente souligne la cohérence de la collection.

◀ *Un message fort*

Ce dessin à la fois sobre et spectaculaire est présenté d'une manière qui en respecte l'esprit, sans échantillons ni dessins techniques, bordures ou autres ajouts.

◀ ▼ Les bordures

Les bordures offrent une belle finition. Trait fin ou cadre assez large (ci-dessous), elles ne doivent pas nuire à l'esprit du projet. Par exemple, sur les dessins de motifs de tissus détaillés, choisissez une bordure blanc uni pour ne pas surcharger l'ensemble.

▼ ▶ Des panneaux sophistiqués

Tous les éléments racontent l'histoire du modèle : la texture du tissu, le style du vêtement et ses détails techniques. Si, comme ici, vous ajoutez des articles qui évoquent la source d'inspiration, veillez à ce qu'ils ne gênent pas le reste et participent bien à l'esprit général de la présentation.

MODULE XXIII

Le style de la présentation

Le fait de réaliser plusieurs panneaux de dessins de mode de style différent met en valeur la créativité de votre travail. Dans ce module, vous apprendrez à choisir le style de la présentation en fonction de celui de vos dessins afin de mettre ceux-ci en valeur. Il faut que le style évoque la source d'inspiration tout en soulignant les idées fortes du projet sans prendre le pas sur le vêtement. Par exemple, en partant d'un coquillage, vous imiterez dans les dessins ses lignes et ses couleurs délicates. Tenez également compte du style du vêtement ou de la collection : pour les lignes plutôt classiques, évitez les couleurs vives ou les touches trop texturées de la peinture. Exercez-vous à adopter un style de présentation différent pour chaque projet. En faisant ainsi varier l'ambiance de chaque panneau, vous enrichirez votre répertoire pour attirer des clientèles variées.

Le projet

Rassemblez les documents qui vous ont inspiré, les pages de tendances et les croquis de projets précédents. Comparez le style des dessins avec le thème initial. Reproduisez les mêmes dessins en adoptant d'autres styles, qui respectent cependant l'esprit de la source d'inspiration et des croquis. Complétez les panneaux par des dessins techniques, des échantillons et des nuanciers.

Les objectifs

- **Réaliser des dessins dans le style qui les met le plus en valeur.**
- **Apprendre à modifier son style de présentation.**
- **Élaborer des panneaux de présentation qui donnent au portfolio impact et diversité.**

La démarche

Étalez tous les matériaux du projet sur un grand plan de travail : croquis, documents de la source d'inspiration, pages de tendances, etc., et dessin de mode. Comparez les dessins (photocopiez les pages du carnet pour les comparer). Révisez les techniques employées (elles dépendent notamment du niveau de détail de chaque dessin). Si le projet comporte des superpositions de tissus légers, les dessins seront exécutés, par exemple, en discrets lavis d'aquarelle, qui évoquent la transparence du tissu. De même, pour montrer les détails des modèles ornés de broderies ou d'imprimés, vous ajouterez des dessins techniques (voir module XX, p. 116-119) ; cependant le dessin de mode doit révéler la position et la taille de ces motifs.

▲ *Les premières idées*

Laissez-vous guider par vos recherches pour choisir le style de la présentation. Les présentations efficaces vont plus loin qu'une simple illustration de vêtements : elles résument l'esprit de la collection. Les traits fins et les couleurs douces des coquillages suggèrent un style délicat et raffiné, peut-être exécuté à l'aquarelle ou à la plume et à l'encre.

VOIR AUSSI

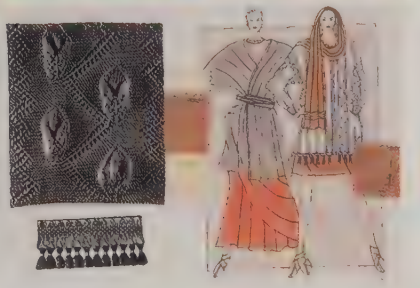
- **Les critères de précision, p. 114**
- **La présentation créative, p. 134**

Étudiez les documents de la recherche initiale pour retrouver la technique de dessin qui convient à votre projet. Par exemple, un thème féminin et doux incite à employer l'aquarelle tandis qu'un style moderne suggère l'utilisation du scanner et de l'ordinateur. Il s'agit d'adopter une approche créative de la technique. Un portfolio ainsi composé de dessins de styles différents révélera au client toute votre habileté créative et votre souplesse d'adaptation.

Afin de transmettre un message clair, notamment lorsque vos dessins sont très artistiques, ajoutez des dessins techniques, des échantillons de tissu ou de fil, voire des accessoires tirés de vos recherches initiales. Évitez cependant de surcharger le panneau afin que la netteté n'en souffre pas.

▲ ***Éléments de présentation***

Outre les dessins de mode, la présentation comporte tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension : dessins techniques, échantillons de tissus, garnitures, nuanciers ou articles de la recherche initiale.

▲ ► ***Une présentation ciblée***

Étudiez soigneusement l'esprit que vous souhaitez imprimer à la présentation. Les modèles originaux méritent un style spectaculaire tandis que les modèles plus classiques exigent une approche traditionnelle.

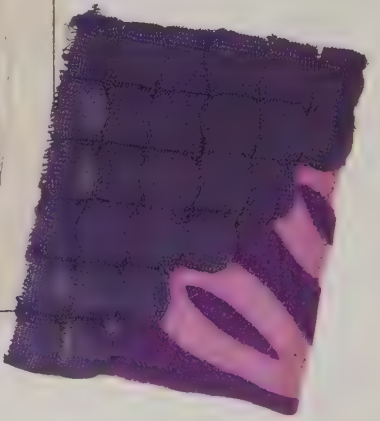

◄ ***Un style équilibré***

N'oubliez pas de compenser le style très créatif de votre présentation par des détails précis, qui représentent de manière réaliste la coupe du vêtement ou la texture du tissu.

VALIDATION

- Avez-vous essayé plusieurs styles de présentation à la fois pour les dessins et pour le panneau ?
- Le style met-il mieux en valeur chaque projet ?
- Avez-vous conjugué clarté et créativité ?
- Disposez-vous à présent de présentations professionnelles à intégrer dans votre portfolio ?

Module XXIII Showroom

Les créateurs de mode changent souvent de style de présentation d'un projet à l'autre. Ils élaborent ainsi peu à peu un répertoire assez large de leurs possibilités. Chaque modèle raconte une histoire différente, tant en termes de création que de réalisation, offrant ainsi la preuve de leur talent tout en donnant à chaque projet sa personnalité propre. Vous travaillerez à l'encre et à la plume, à la peinture, au stylo-feutre, avec la technique du collage, avec le scanner… Peu importe du moment que le style du dessin correspond au thème général et exprime votre vision de créateur.

La réalisation de panneaux de présentation efficaces est une activité qui exige de la patience. Prenez votre temps : les débutants ont tendance à traîner dans les premières étapes et se précipitent pour terminer dans les délais, ce qui gâche l'impact de leur message. Comme les modèles ci-dessous et ci-contre, les présentations réussies illustrent les vêtements de manière agréable et facile à comprendre. Le règle d'or est la simplicité. Si vous ajoutez des éléments (dessins techniques, échantillons et autres), c'est parce qu'ils sont indispensables et ne distraient pas l'attention du centre d'intérêt, le vêtement lui-même.

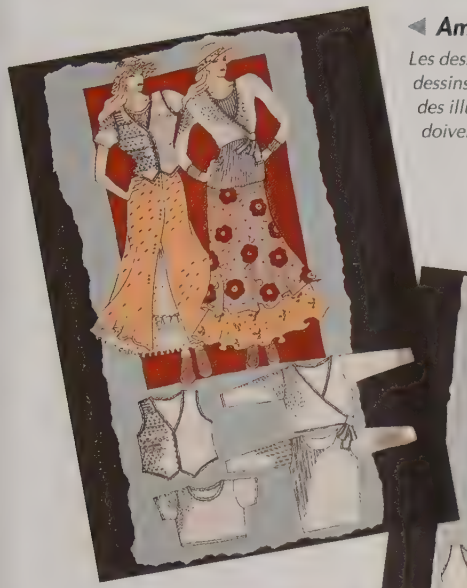

◄ ▲ ***Un style spectaculaire***

Ces présentations sont simples, nettes et graphiques. Le choix des couleurs met en valeur les jeux de silhouette et de transparence. Une autre version pourrait privilégier une approche plus fouillée pour intégrer davantage de détails décoratifs et de texture.

◄ Ambiguïté interdite

Les dessins techniques complètent les dessins de mode afin d'ajouter à la clarté des illustrations, mais les deux styles ne doivent pas être en rivalité.

◄ Amusez-vous

Pour une ligne pour enfants, la présentation peut être d'un style plus léger en adoptant l'humour plus que le réalisme.

► La présentation des tissus

Si les tissus jouent un rôle important, ajoutez des échantillons dans la présentation. Pour éviter de surcharger les dessins de mode, il est recommandé de représenter les détails de texture séparément, soit sur le même panneau, soit sur un autre.

La présentation créative

Au moment de choisir un style de présentation, essayez de retrouver ce qui a suscité votre intérêt pour le thème. Ne laissez pas votre créativité céder aux exigences de clarté et de précision de la présentation ; celle-ci ne doit pas prendre le pas sur votre travail au point que la forme soit plus importante que le contenu. Si vous respectez un certain équilibre, une présentation personnalisée augmente l'impact des dessins de mode. Ce dernier module vous propose de tirer parti de votre talent artistique dans la présentation en vous incitant à vous concentrer non plus seulement sur votre style de dessin, mais aussi sur la pose des figures, l'emploi des tissus, des couleurs, des lettrages, des décors et de tous les effets techniques qui interviennent dans l'allure du panneau. Votre objectif consiste ainsi à exploiter tous ces aspects pour mettre en œuvre une présentation qui communiquera de manière absolue votre vision de la mode aux spectateurs les moins avertis.

▲ ***Enrichissez les dessins***

Ces panneaux de présentation dans le style des affiches de films des années 1940 augmentent l'effet glamour de la collection.

Le projet

Récoltez tous les éléments d'un projet précédent : documents de recherche, premières idées, croquis, carnet, idées approfondies, premiers modèles, dessins techniques, dessins de mode définitifs et photos de toutes sortes. À partir de là, en tenant compte du thème et du public potentiel, définissez un style de présentation. Présentez vos dessins clefs d'une manière qui met en valeur vos idées de mode tout en les soutenant.

Les objectifs

- **Créer des panneaux originaux qui traduisent votre style propre.**
- **Renforcer les idées de mode par une présentation complémentaire.**
- **Adapter la présentation au public ciblé.**
- **Équilibrer la précision du contenu et la créativité des méthodes de présentation.**

La démarche

Sur un vaste plan de travail ou sur le sol, étalez tous les éléments du projet en les classant par séries : documents de la recherche initiale, croquis et dessins de mode. Reculez pour observer d'un œil neuf l'ensemble en essayant de retrouver les sources d'inspiration et la manière dont vos idées ont évolué jusqu'aux dessins définitifs.

Vous êtes-vous beaucoup éloigné du sujet initial ? Sélectionnez les éléments utiles pour la présentation : motifs, combinaisons de couleurs, textures, styles de lettrage, idées de stylisme, cadrage des photos, types de papier, etc.

Déterminez la manière dont vous présenterez vos idées. Si votre travail possède l'atmosphère glamour des stars d'Hollywood, complétez vos dessins par des clichés tout aussi fastueux, par exemple en travaillant en noir et blanc ou en jouant des éclairages contrastés. Ne vous contentez pas de copier les styles qui existent, même s'ils correspondent à votre thème. Essayez plutôt de les réinventer dans un contexte novateur. Pensez également au client potentiel et à ses goûts en matière de présentation.

VALIDATION

- **Avez-vous atteint un certain équilibre entre créativité et clarté dans la présentation ?**
- **Le style de présentation complète-t-il et enrichit-il les dessins de mode ?**
- **Avez-vous adopté un style nouveau et actuel ?**
- **Avez-vous pensé au public de la présentation ?**

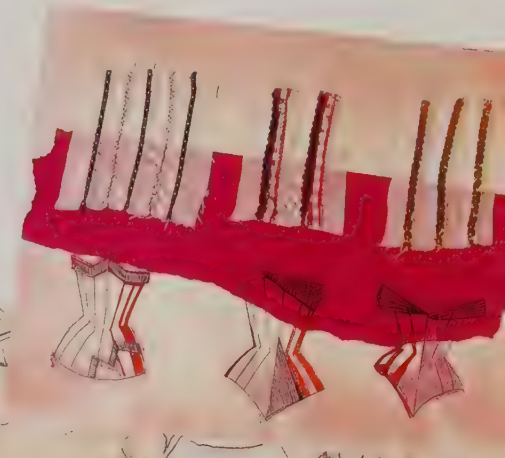

◄ ▲ *Un zeste de folie*

La pose des figures peut aussi évoquer la source. Le motif de la danseuse renforce le thème glamour tout en conférant aux dessins une vivacité et un enthousiasme contagieux.

▼ *Soulignez vos idées*

Le thème de la danseuse suggère une approche théâtrale de la silhouette, des tissus et du stylisme. Le choix d'une présentation tout aussi théâtrale lui donne encore plus d'impact.

Un style de présentation spectaculaire rebutera les acheteurs obnubilés par les problèmes pratiques de production, tandis que la cliente qui commande une robe de mariée sera plus séduite par une présentation aussi romantique que sa robe. Il s'agit de créer un équilibre entre la clarté du message (dessin de mode) et l'originalité de la présentation. Choisissez également un style d'illustrations adapté à votre thème (voir module XXIII, p. 130-133). Veillez à ne pas surcharger la composition (voir module XXII, p. 126-129). Si nécessaire, triez à nouveau les éléments à inclure en privilégiant les dessins de vêtement, les dessins techniques et les échantillons de tissu.

VOIR AUSSI

- La présentation pratique, p. 126
- Le style de la présentation, p. 130

Module XXIV Showroom

Bien qu'il soit important de ne pas l'embellir au point qu'elle ait plus d'impact que les dessins de mode, la présentation mérite un peu de soin afin de compléter habilement les illustrations. Les exemples ici proposés restituent l'éclat du monde du spectacle de diverses manières. Les photos accrocheuses et les dessins imitant les affiches évoquent la source d'inspiration hollywoodienne, de même que les croquis des vêtements ou l'éventail d'articles de luxe. Les étoiles, les dorures, les plumes, la soie et le satin, tout concourt à rappeler l'atmosphère du cinéma des années d'or. Une série de dessins reproduit la célèbre pose de Marilyn Monroe dans *Sept Ans de réflexion* ; une autre reprend les détails de la robe de Judy Garland, à laquelle les sandales rouges ajoutent une note d'humour. Si vous manquez d'idées, il suffit de revenir à votre source d'inspiration pour en trouver des dizaines. Par exemple, photographiez les vêtements qui s'inspirent de jardins dans un décor de fleurs ou dans les branches d'un arbre. Tant qu'elle complète le projet, la présentation peut se permettre d'être aussi artistique que vous le souhaitez.

◄▼ ***Évoquez votre source d'inspiration***

Le vichy du tissu rappelle la robe que porte Judy Garland dans Le Magicien d'Oz.

► ***Affirmez la source***

Les poses à la Marilyn Monroe de ce dessin complètent à merveille le thème cinématographique et donnent plus d'impact au concept.

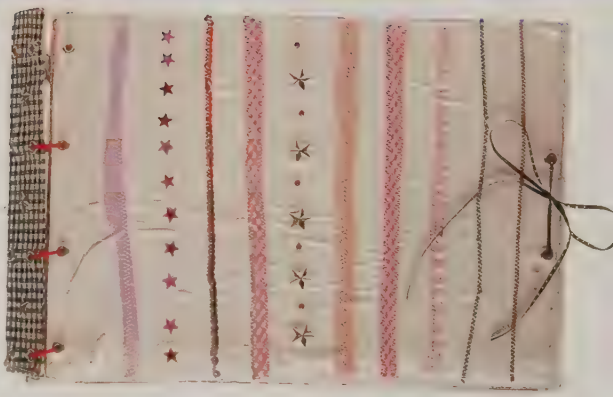
▶ Des détails travaillés

Lorsqu'ils viennent former des bordures ou qu'ils ornent la couverture du carnet de croquis, les échantillons de tissu, les garnitures et les autres accessoires de mercerie enrichissent la présentation de manière extrêmement subtile et efficace. Mais ils ne doivent pas détourner l'attention des dessins de mode.

▶ La présentation du carnet

Coordonnez la couverture de votre carnet au reste de la présentation pour intégrer celui-ci dans votre portfolio.

◀ La liberté créative

Si vos illustrations adoptent une allure très artistique, ajoutez des dessins techniques, comme ici, afin de conjuguer clarté et créativité

◀ Les photos de mode

Les clichés artistiques, aux angles de vue originaux, aux poses exagérées et à la composition créative participent à l'esprit flamboyant du thème.

Le métier de créateur de mode

Artiste et créateur, le styliste doit aussi faire preuve d'un solide sens pratique doublé d'une grande capacité d'adaptation. Il anticipe l'évolution de la mode, définit des stratégies et suit les évolutions techniques pour innover toujours davantage. Il imagine et dessine des collections en tenant compte du style et de l'image de la marque, il choisit les matières et les couleurs, il travaille avec le service marketing, mais aussi avec des patronniers, des modélistes et des fabricants. Enfin, il compile les dossiers de présentation, rencontre la presse ou explique les collections aux acheteurs et aux boutiques.

Le styliste est ainsi amené à effectuer de fréquents déplacements sur les sites de fabrication des produits et notamment chez les fournisseurs, et ses horaires sont très irréguliers, rythmés par les délais des collections, des défilés et des salons. C'est un métier qui exige une grande rigueur dans l'organisation et la coordination des activités de création et de suivi des modèles.

Les perspectives

Les stylistes travaillent dans diverses branches du secteur de la mode – maisons de couture, bureaux de style ou de création, industrie du prêt-à-porter –, mais ils peuvent se tourner vers d'autres domaines, qu'il s'agisse du monde du spectacle pour la création d'accessoires, de costumes de théâtre ou de cinéma ou du monde de la publicité ou des arts. Le styliste travaille pour un marché, en salarié ou en free-lance. Dans le premier cas, il fait partie d'une entreprise avec son équipe, ses objectifs et ses contraintes commerciales. L'indépendant est plus libre de ses créations, mais il doit quand même répondre aux exigences d'une clientèle dont dépend sa subsistance dans un marché très concurrentiel.
Pour présenter leurs modèles et se faire connaître, les stylistes participent à des concours annuels, organisés par diverses associations parrainées par les grands noms de la haute couture. Les lauréats se voient attribuer des bourses qui les aident à démarrer leur activité. Par exemple :

Association nationale pour le développement des arts de la mode (ANDAM)

59, rue des Petits-Champs
75001 Paris
tél. : 01.40.15.74.71
www.andam.fr

Festival international des arts de la mode d'Hyères

www.festivals-hyeres.com

Festival international des jeunes créateurs de mode de Dinard

www.festival-dinard.com

Les formations

Il existe en France de nombreuses formations en relation avec la mode, dans les établissements publics ou privés, mais bien des créateurs de renom sont issus d'autres filières comme les écoles des Beaux-Arts, des Arts décoratifs ou des Arts appliqués, quant ils ne sont pas passés par des voies plus éclectiques ou autodidactes.

Du BT vêtement (brevet technique, trois ans après une classe de 3e ou un BEP) au BTS stylisme de mode (brevet de technicien supérieur, bac + 2) jusqu'au DSAA (diplôme supérieur d'arts appliqués mode-environnement de l'école Duperré, bac + 4), voire au DESS mode et création (bac + 5) de l'université Louis-Lumière-Lyon-II, les aspirants créateurs ont l'embarras du choix.

L'École nationale supérieure des arts décoratifs prépare au diplôme de l'école, spécialisation design-vêtement (quatre ou cinq ans sur concours).

L'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre délivre un diplôme des métiers d'art costumier-réalisateur.

La chambre syndicale de la couture parisienne organise des stages d'entretien et de perfectionnement dans le domaine de la couture de luxe.

Le GRETA de la mode propose certains stages de mode et de création.

Le brevet de technicien supérieur (BTS) en stylisme de mode se prépare en deux ans. Le recrutement se fait sur dossier et entretien de motivation après le baccalauréat série STI arts appliqués ; les personnes issues d'un autre bac ou équivalent bac peuvent se présenter à une année préparatoire pour tenter l'entrée en BTS.

L'enseignement s'articule sur trois pôles : général (français, langues vivantes, mathématiques, sciences physiques), artistique (dessin, expression plastique, art – techniques et civilisations) et professionnel (style, croquis, mode, création textile, travaux pratiques, dessins techniques, technologie mais aussi législation, gestion, voire sociologie de la mode).
Des stages pratiques en entreprise permettent de réfléchir aux différents acquis et d'appliquer ses connaissances. C'est aussi l'occasion de contacts professionnels décisifs pour l'avenir. Le cursus comporte aussi des cours d'initiation informatique (CAO), car les nouvelles technologies sont de plus en plus employées dans la profession.

Quelques adresses d'écoles

De nombreux lycées de France (Cholet, Bordeaux, Lyon, Nancy, Nîmes, Paris, etc.) préparent au BTS stylisme modélisme. Certains lycées techniques ou d'enseignement professionnel délivrent également des brevets professionnels (BP) ou des certificats d'aptitude professionnelle (CAP) ayant trait à la couture, au modélisme et à diverses professions du secteur de la mode. En général, c'est la notoriété de l'école qui fait toute la différence.

École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA)

14, rue Bonaparte
75272 Paris Cedex 06
tél. : 01.47.03.50.00
www.ensba.fr

École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD)

31, rue d'Ulm
75005 Paris
tél. : 01.42.34.97.00
www.ensad.fr

École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art (ENSAAMA)

63-65, rue Olivier-de-Serres
75015 Paris
tél. : 01.53.68.16.90
www.lyc-olivier-de-serres.scola.ac-paris.fr

École supérieure des arts appliqués Duperré (ESAA Duperré)

11, rue Dupetit-Thouars
75003 Paris
tél. : 01.42.78.59.09.

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT)

4, rue Sœur-Bouvier
69005 Lyon
tél. : 04.78.15.05.05
www.ensatt.fr

École supérieure des arts appliqués et du textile (ESAAT)

539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
tél. : 03.20.24.27.77
www.esaat-roubaix.com

Écoles de la chambre syndicale de la couture parisienne

45, rue Saint-Roch
75001 Paris
tél. : 01.42.61.00.77
www.modeaparis.com

L'Institut supérieur des arts appliqués (LISAA)

13, rue Vauquelin
75005 Paris
tél. : 01.47.07.17.07

Université de la mode

Université Louis-Lumière-Lyon-II
86, rue Pasteur
69365 Lyon Cedex 07
tél. : 04.78.69.70.00
www.universite-mode.org

Esmod Paris

16, bd Montmartre
75009 Paris
tél. : 01.44.83.81.50
www.esmod.com

Parsons Paris

14, rue Letellier
75015 Paris
tél. : 01.45.77.36.66
www.parsons-paris.pair.com

Creapole

128, rue de Rivoli
75001 Paris
tél. : 01.44.88.20.20
www.creapole.fr

Institut français de la mode

33, rue Jean-Goujon
75008 Paris
tél. : 01.56.59.22.22
www.ifm-paris.org

GRETA de la mode

19, rue des Taillandiers
75011 Paris
tél. : 01.47.00.12.48.

Les écoles situées à l'étranger sont de plus en prisées par les recruteurs. Parmi les plus réputées, signalons :
The Royal College of Fashion et The Saint Martin School of Art à Londres, The Fashion Institute of Technology et The Parson's School of Fashion à New York, la Bunka Fukuso Gakuen à Tokyo et l'Académie royale d'Anvers.

Autres adresses utiles

Chambres syndicales, fédérations textiles, musées, etc., voici quelques pistes qui vous permettront d'obtenir une foule de renseignements sur la mode :

Fédération française de la couture, du prêt-à-porter, des couturiers et des créateurs de mode

100, faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
tél. : 01.42.66.64.44
www.modeaparis.com

Union française des industries de l'habillement

8, rue Montesquieu
75001 Paris
tél. : 01.44.55.66.60
www.lamodefrancaise.org

Union des industries textiles

37-39, rue de Neuilly
92110 Clichy
tél. : 01.47.56.31.14
www.textile.fr

Musée de la Mode et du Costume

Palais Galliera
10, avenue Pierre-1er-de-Serbie
75016 Paris

Union centrale des arts décoratifs
Musées des Arts de la mode
Musée des Arts décoratifs

107, rue de Rivoli
75001 Paris

Musée historique des tissus

34, rue de la Charité
69002 Lyon
tél. : 04.78.38.42.00

Musée de l'Impression sur étoffes

14, rue Jean-Jacques Henner
68100 Mulhouse
tél. : 03.89.46.83.00

Musée des Arts et Traditions populaires

6, avenue du Mahatma-Gandhi
75116 Paris

Enfin, sur Internet, signalons un site qui fourmille de conseils, d'idées et de modèles pour tous les aspects de la mode, depuis les métiers aux plus grandes griffes en passant par les styles, le shopping, les actualités et les écoles :

www.modefashion.net

Couturiers sur Internet

Si vous êtes en panne d'inspiration ou que vous souhaitez vous informer sur les dernières tendances de la mode, allez faire un tour du côté des sites Internet des grands couturiers. Voici quelques adresses de sites sur Internet (attention, ces adresses changent souvent et certains sites sont périodiquement « en réparation » !).

www.agnesb.fr
www.burberry.com
www.celine.com
www.cerruti.com
www.chanel.com
www.christian-lacroix.fr
www.dior.com
www.dolcegabbana.it
www.donnakaran.com
www.driesvannoten.be
www.emiliopucci.com
www.fendi.it
www.ghost.co.uk
www.gianfrancoferre.com
www.giorgioarmani.com
www.giovannivalentino.com
www.givenchy.com
www.gucci.com
www.helmutlang.com
www.hugo.com
www.isseymiyake.com
www.jaeger-lecoultre.com
www.jaredgold.com
www.jasperconran.com
www.johngalliano.com
www.jpgaultier.fr
www.kenzo.com
www.lacoste.com
www.lloydklein.com
www.lucienpellat-finet.com
www.moschino.it
www.oscardelarenta.com
www.pacorabanne.com
www.pleatsplease.com
www.polo.com
www.prada.com
www.robertocavalli.it
www.soniarykiel.com
www.stellamccartney.com
www.versace.com
www.viviennewestwood.com
www.vuitton.com
www.yohjiyamamoto.co.jp
www.ysl.com

Quelques termes de métier

Book ou **press-book**

Dossier dans lequel les mannequins rassemblent leurs meilleures photos, leurs parutions, leurs références professionnelles et leur curriculum vitae afin de se présenter aux clients susceptibles de les engager.

Bureaux de style

Agences spécialisées dans la création de styles adaptés au profil d'une marque, d'un marché ou d'un produit.

CAO

Conception assistée par ordinateur (ensemble d'outils informatiques utilisés dans le cadre de la conception des vêtements).

Casting

Recherche et sélection de mannequins. Il se fait en deux étapes, sur documents, puis de visu, avec la présence physique des mannequins.

Collection

Ensemble de modèles de vêtements créés et présentés à chaque saison par un couturier ou un fabricant de prêt-à-porter.

Défilé

Manifestation lors de laquelle les créateurs de vêtements présentent leurs modèles ; généralement plusieurs fois par an en fonction des saisons ou des événements.

Griffe

Le terme désigne le petit morceau de tissu que le créateur fait coudre à l'intérieur des vêtements pour les signer. Plus largement, il désigne le nom et le sigle propres à un couturier.

Maison de haute couture

L'appellation de «maison de haute couture» est réglementée par des critères stricts, notamment en matière d'effectifs et de collection.

Nuancier

Catalogue ou répertoire de couleurs établi par un marchand. Le nuancier Pantone, notamment utilisé en imprimerie, dénombre plus de mille nuances.

Page de tendances

Présentation des croquis, des photos, des notes et des échantillons de matières sur un panneau pour illustrer le fil directeur et le thème de la collection de vêtements.

Palette

Ensemble de coloris caractéristiques d'un peintre ou de tout autre utilisateur de couleurs.

Showroom

Salon réservé à la presse et aux clients de la maison, où le créateur organise une présentation privée au moment des collections ou à d'autres moments.

Styliste

Mot créé en 1960 pour désigner de jeunes créateurs d'une mode simple. Le terme recouvre désormais toute la profession, même si les grands couturiers préfèrent parler de créateurs.

Top model

Mannequin de prestige ayant une renommée professionnelle internationale.

Aux éditions Eyrolles, des ouvrages pour apprendre le dessin, la peinture, le graphisme.

• CRAYONS & PINCEAUX •

Animaux, *D. Boys, 2003*
Paysages, *J. Whittle, 2003*
Personnages, *L. Watson, 2003*
Villes et villages, *J. Woods, 2003*

• ATOUT CARRÉ •

Encadrement : techniques et création, *R. Cunning, 1994-2002*
Calligraphie : couleur et création, *M. Noble et A. Waddington, 2001*
Gravure et impression : techniques et création, *J. Martin, 2001*
Peinture chinoise : tradition Qi, *W. Jia, C. Xiaoli et D.Young, 2002*
Le B.A.-BA de la BD et du dessin d'humour : du rough à la réalisation, *B. Brooks, T. Pilcher et S. Edgell, 2002*
Techniques de la photographie, *A. Davies, 2000*
Photographie : portraits et scènes familiales, *D. Bavister, 2003*
Maquette et mise en page, *D. Dabner, 2003*
Dessin de mode, *C. Tatahm, J. Seaman, 2004*

• IDÉES ET MODÈLES •

Peindre des fleurs à l'aquarelle, *D. Easton, 2002*
Peindre des paysages à l'aquarelle, *K. Simmons, 2003*

• GUIDES COULEURS •

Le nuancier de l'aquarelle, *M. Clinch, 1994-2003*
Le nuancier de la peinture à l'huile, *R. Cuthbert, 1993-2003*
Le nuancier du pastel, *R. Cuthbert, 1994*

• LE DESSIN DE MANGA •

1. Personnages et scénarios, *Société pour l'étude des techniques mangas, 2002*
2. Le corps humain, *Société pour l'étude des techniques mangas, 2002*
3. Mouvement, décor, scénario, *Société pour l'étude des techniques mangas, 2003*
4. Personnages féminins, attitudes et expressions, *Hikaru Hayashi, 2003*
5. Trames et traits pour créer un univers, *Société pour l'étude des techniques mangas, 2003*
6. Personnages masculins, *Hikaru Hayashi, 2003*
7. Scènes de combats, *Hikaru Hayashi, 2003*
8. Habiller filles et garçons, *Société pour l'étude des techniques mangas, 2003*
9. Bishoujo, nanas et autres lolitas, *H. Hayashi, 2004*
10. Ombres et lumières, *U. Koyama, 2004*
11. Couples, *H. Hayashi, 2004*
12. Des traits percutants, *R. Toudo, 2004*

• DANS D'AUTRES COLLECTIONS •

Encadrer avec naturel, *B. Granier, 2001*
Peinture : toutes les techniques, fleurs et natures mortes, nus et portraits, paysages, *T. Clark, 2003*

• L'ATELIER •

Photoshop 7.0 pour le web - Exercices et corrigés, *M. Suret-Canale, 2002*
Créations de logos et de chartes graphiques, *J. Paternotte, 2003*

• AVEC L'AIDE DE L'INFORMATIQUE •

Photoshop 7.0 pour les photographes - Manuel de formation pour les professionnels de l'image, *M. Evening, 2002*
Photoshop 6.0 pour les photographes - Manuel de formation pour les professionnels de l'image, *M. Evening, 2001*
Découvrir la photo numérique, *A. Davies, 2002*
Photoshop 7 Master class, *B. Haynes – W. Crupler, 2003*
Photoshop Elements 2 Mode d'emploi, *M. Aaland, 2003*
Retouche photo - 50 techniques express, *G. Georges, 2002*
Photographie interactive avec Quicktime VR - Réalisez des visites virtuelles pour le web et le CD-Rom, *G. Perron, 2002*
Photoshop 7 Down & Dirty - 90 effets minute !, *S. Kelby, 2002*
Calibration et profils ICC pour l'image numérique et la chaîne graphique, *G. Niemetzky, 2002*
Photoshop et les filtres, *V. Risacher, 2001*
Photoshop et les textures, *V. Risacher, 2000*
Photoshop et la bichromie, *V. Risacher, 1999*
L'Art de la page d'accueil, 50 sites web passés au crible, *J. Nielsen, M. Tahir, 2002*
Les secrets de l'image vidéo, *P. Bellaïche, 2003, 4e édition*
Final Cut Pro 3, les bases du montage, *J.-C. & D. Teague, 2002*
Vos vidéos avec iMovie, *S. Smith, 2001*

• CAHIERS DU DESIGNER •

Retouches photo avec Photoshop, *Collectif, 2002*
Photomontages créatifs avec Photoshop, *Collectif, 2002*
Peintures numériques avec Painter, *Collectif, 2002*
Illustrations avec Photoshop, *Collectif, 2003*
Illustrations 3D, *Collectif, 2002*
Paysages 3D, *Collectif, 2003*
Créations avec 3ds max, *Collectif, 2003*
Making of d'un jeu vidéo - Les personnages de La Belle ou la Bête, *Lexis Numérique, 2002*
10 jeux avec Flash MX, *P. Durand, 2002*

• GRAFIZM •

Photoshop 7 - Pour le Web et l'impression, *P. Labbe, 2002*
Illustrator 10 - Pour le web et l'impression, *P. Labbe, 2002*
Maya 4.5 - Ateliers créatifs, *L. Petitot, 2003*
Jeux vidéo avec Director 8.5 - Avec Lingo 3D - Jeux 3D, multi-joueurs, Flash..., *L. Jayr, C. Renouvin, 2002*
Design web avec Photoshop 6 et ImageReady - 300 trucs et astuces, *P. Labbe, 2001*
Jeux et dessins animés avec Flash 5 - *Atelier créatif, Collectif, 2001*

• TRAIT POUR TRAIT •

Créer textures et effets de matière, *Michael Warr, 2003*
Dessiner d'après modèle vivant : nus et personnages, *Lucy Watson, 2003*
Mieux peindre à l'aquarelle, *Joe Francis Dowden, 2004*
Mieux peindre à l'huile, *Brian Gorst, 2004*
Mieux peindre l'eau à l'aquarelle, *Christian Wharton, 2004*
Mieux peindre l'ombre et la lumière à l'aquarelle, *Patricia Seligman, 2004*

Crédits et remerciements

La traductrice remercie Sarah, apprentie styliste, pour sa documentation sur les formations et le métier de créateur de mode

Les éditeurs remercient pour leur aimable autorisation :

(Légende h : haut ; b : bas ; g : gauche ; d : droite ; c : centre)

Caroline Tatham : pp. 1, 2(g), 3(h), 4(hc, hd, b), 5(g, d), 6(h), 7(b), 8(g), 9(hd), 11, 24(bg, hd), 25(cd), 27, 28, 29, 38(bd), 39(bd), 40, 41, 42, 43, 44(hd, b), 45, 46, 47, 48, 49, 74(g), 75(h), 82(d), 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93(bc), 94, 95, 96, 97, 99(hg, bc), 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125(hc, hd), 127, 128(g), 129, 130, 131, 132, 133. **Gamma/Kambouris Dimitrios** : 88(h). **Gamma/Simon-Stevens** : 13, 34. **Gamma/Van der Stockt Laurent** : 81. **Heritage Images/British Museum** : 17(bd). **Heritage Images/Corporation of London Libraries and Guildhall Art Gallery** : 16(b). **Heritage Images/National Motor Museum** : 14(g). **Holly Marler** : pp. 9(hg), 39(hc, bd), 111, 125, 134, 135, 136, 137. **Julian Seaman** : pp. 2(c, d), 3(b), 4(hg, c), 5(cd), 6(bg), 7(h), 15(cg), 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74(d), 75(b), 77, 78, 79, 125(hg), 128(c, d). **Rosin Dunn** : pp. 17(gh, c, b), 18, 19. **Saskia Mullins** : pp. 6(bd), 74(c), 125(b). **Sherina Dalarmal** : pp. 31(b), 32, 33. **Timothy Lee** : pp. 14(hd), 21, 22, 23, **Topfoto.co.uk** : 8(d), 9(b), 15(hg, hd, cd), 31(h), 44(hg), 82(g), 88(b), 92, 113. **www.vintagehawaiiansshirt.net**: 76(h).

Toutes les autres photographies et illustrations sont sous le copyright de Quarto Publishing. Si tous les efforts ont été faits pour remercier les contributions à cet ouvrage, nous nous excusons pour toute erreur ou omission involontaire de notre part.

Achevé d'imprimer : octobre 2004
N° d'editeur : 6976
Imprimé en Chine

atout CARRÉ

Des ouvrages carrés aux illustrations pertinentes et de qualité pour ceux qui veulent appréhender une technique à l'école de différents spécialistes contemporains.

Caroline Tatham est une professionnelle des domaines de la création et du développement de produits et de marques. Ses modèles de tricots sont vendus dans le monde entier. Elle dirige parallèlement le département de mode du *Central Saint Martin's College of Art and Design de Londres.*

Julian Seaman est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le dessin de mode. Il intervient régulièrement au *Central Saint Martin's College*. Son œuvre de peintre et de designer est internationalement reconnue.

Caroline Tatham • Julian Seaman

Le Dessin de Mode

techniques et création

Le Dessin de mode est un guide complet pour les créateurs débutants, les stylistes et tous les amateurs de mode. Il propose un apprentissage progressif à partir de vingt-quatre modules fondés sur l'enseignement délivré par les grandes écoles d'arts appliqués. L'ouvrage couvre tous les aspects du dessin de mode, de la naissance de l'idée à la présentation d'une collection apte à retenir l'attention des professionnels.

Vous y découvrirez :

Des **pistes** pour renouveler vos sources d'inspiration

Des **techniques** d'illustration pour communiquer votre vision de la mode

Des **conseils** pour créer des collections, sélectionner couleurs et tissus, répondre au profil du client

Des **critères** liés aux aspects pratiques du métier : commercialisation, fabrication, saisonnalité, etc.

Des **instructions** pour présenter vos dessins de manière élégante et attrayante

Des **exemples** réalisés par des professionnels qui vous aideront à évaluer votre travail et à progresser efficacement

Les auteurs du **Dessin de mode** ne vous demandent que de l'enthousiasme et la passion d'exprimer votre vision du monde. Ils vous dévoileront les secrets de la mode et vous montreront comment exprimer votre propre style à partir de démarches simples et systématiques. Laissez-vous guider par ces professionnels inventifs et faites confiance à votre talent.

Conception couverture : Nord Compo

www.editions-eyrolles.com

Code éditeur G11383
ISBN 2-212-11383-8

23 €

EYROLLES

KS-312-601