VOLUME V

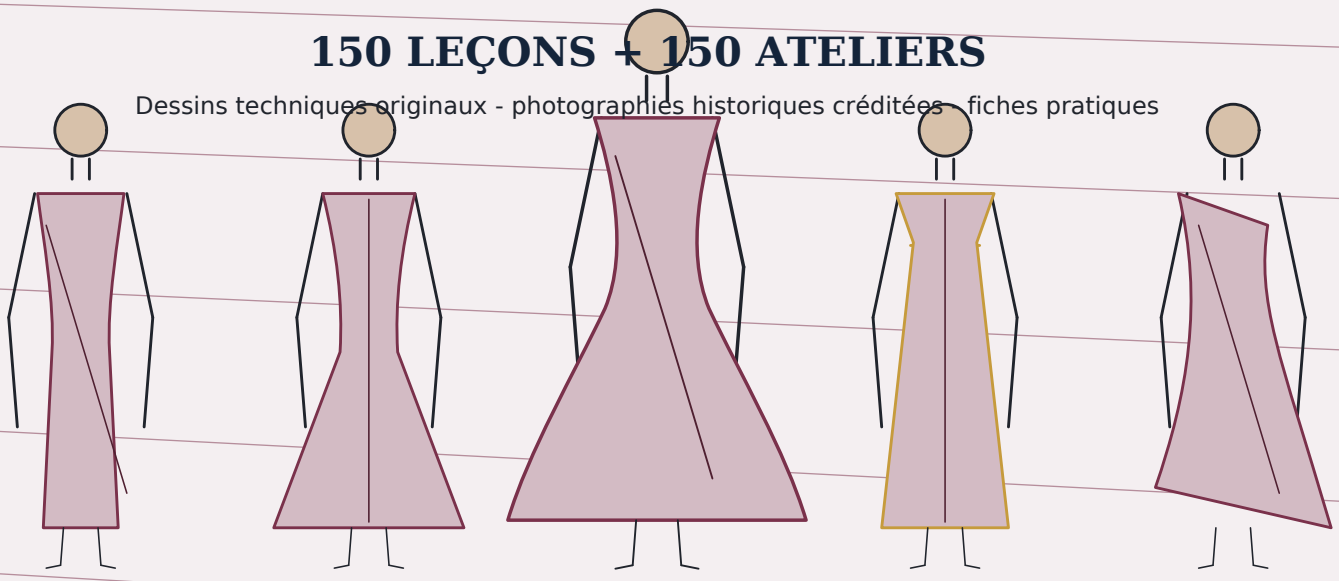
Costumes féminins, masculins, unisexes et historiques

Identité, coupe, recherche, adaptation et narration vestimentaire

IDENTITÉ ET NARRATION

150 LEÇONS + 150 ATELIERS

Dessins techniques originaux - photographies historiques créditées - fiches pratiques



350 PAGES

Édition française - traité de conception et d’atelier

IDENTITÉ ET NARRATION

Comprendre le costume comme langage social, construction technique et outil narratif, puis l’adapter avec précision et respect.

Habit de cour, vers 1780-1790

The Metropolitan Museum of Art, objet 2009.300.773a,b - Open Access, domaine public.

Observer avant d’imiter : proportion, structure, matière, contexte et usage.

AVANT DE COMMENCER

Comment utiliser ce volume

Ce traité peut être lu de manière continue ou utilisé comme un atelier à parcours multiples.

PARCOURS DÉBUTANT

Lire la leçon, reproduire le schéma, réaliser la variante débutant de l'atelier et écrire trois observations. Avancer sans chercher la perfection.

1

PARCOURS CRÉATEUR

Commencer par les pages de pensée, produire plusieurs hypothèses, puis sélectionner une proposition après essai de matière et test sur toile.

2

PARCOURS ATELIER

Utiliser les méthodes, gammes, contrôles et fiches. Documenter aiguilles, fils, températures, temps et corrections pour rendre le résultat reproductible.

3

PARCOURS ENSEIGNANT

Transformer chaque paire leçon-atelier en séance. Évaluer intention, processus, essai, correction et dossier, pas seulement l'objet final.

4

Règle de progression

Ne jamais passer directement de l'idée à la matière précieuse : intention -> recherche -> échantillon -> toile -> essayage -> correction -> pièce finale -> dossier.

CARTE GÉNÉRALE

Les quinze grandes parties

Chaque partie est étudiée sous dix angles complémentaires, puis mise en pratique.

1 Le costume comme langage

identité, statut, signe, genre

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

2 Bases du costume masculin

costume masculin, veste, pantalon, gilet

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

3 Bases du costume féminin

costume féminin, tailleur, robe, ensemble

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

4 Coupe unisexe et vestiaire inclusif

unisexe, inclusif, morphologie, genre

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

5 Tenues formelles et cérémonielles

smoking, frac, jaquette, cérémonie

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

6 Costume pour cinéma et scène

cinéma, scène, personnage, continuité

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

7 Méthode de recherche historique

recherche, source, datation, iconographie

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

8 Renaissance au XVIIIe siècle

habit, point, corps baleiné, robe française,

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

9 Le XIXe siècle

Empire, crinoline, tournure, redingote

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

10 De 1900 à 1939

corset S, 1910, garçonne, biais

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

11 De 1940 à 1989

années 1940, New Look, 1960, 1970

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

12 Cultures du monde : étude respectueuse

approprier, contexte, transmission,

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

13 Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels

uniforme, métier, fonction, protection

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

14 Accessoires du personnage

chapeau, chaussure, gant, ceinture

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

15 Bible de costumes et portfolio

bible costume, palette, continuité,

10 LEÇONS - 10 ATELIERS

CONCEPTION

Douze façons de penser un vêtement

Une grande création n’est pas le résultat d’une seule inspiration, mais d’un dialogue entre plusieurs intelligences.

Pensée fonctionnelle

Commencer par la situation réelle, les gestes et la durée avant de chercher l’effet.

01

Pensée anatomique

Construire avec le corps vivant : volumes, respiration, posture, asymétries et mobilité.

02

Pensée architecturale

Voir appuis, lignes de force, tensions, contrepoids, vides et structures cachées.

03

Pensée textile

Laisser le poids, la main, le grain, la mémoire et la lumière du tissu orienter la forme.

04

Pensée narrative

Faire de la silhouette un récit : personnage, époque, émotion, évolution et contradiction.

05

Pensée historique

Comprendre le contexte d’une forme avant de la citer, la transformer ou la reconstruire.

06

Pensée inclusive

Adapter le projet à la diversité des corps, des capacités, des identités et des préférences.

07

Pensée écologique

Réduire pertes, toxicité et obsolescence; prévoir entretien, réparation et seconde vie.

08

Pensée économique

Relier ambition, temps, compétences, métrage, risque, prix et valeur perçue.

09

Pensée par prototype

Apprendre par essais rapides, échantillons, toiles, erreurs documentées et corrections.

10

Pensée critique

Distinguer intention, habitude, référence, effet de mode et solution réellement nécessaire.

11

Pensée scénographique

Concevoir la pièce dans l’espace, la lumière, le mouvement, la photographie et le regard du public.

12

PROGRESSION

Carte des compétences

Évaluez-vous au début, au milieu et à la fin du volume. Le niveau expert signifie autonomie, diagnostic et transmission.

COMPÉTENCE	DÉBUTANT	INTERMÉDIAIRE	EXPERT
OBSERVER Décrire une silhouette sans jugement vague.	Suit une méthode avec accompagnement et réalise un essai simple.	Compare plusieurs solutions, corrige et justifie ses choix.	Anticipe, adapte, documente et explique la méthode à autrui.
CONCEVOIR Produire plusieurs réponses cohérentes à un même problème.	Suit une méthode avec accompagnement et réalise un essai simple.	Compare plusieurs solutions, corrige et justifie ses choix.	Anticipe, adapte, documente et explique la méthode à autrui.
PATRONNER Passer du dessin à une construction contrôlée.	Suit une méthode avec accompagnement et réalise un essai simple.	Compare plusieurs solutions, corrige et justifie ses choix.	Anticipe, adapte, documente et explique la méthode à autrui.
MOULER Transformer la toile sur volume puis la relever avec précision.	Suit une méthode avec accompagnement et réalise un essai simple.	Compare plusieurs solutions, corrige et justifie ses choix.	Anticipe, adapte, documente et explique la méthode à autrui.
ASSEMBLER Choisir et ordonner des opérations adaptées aux matières.	Suit une méthode avec accompagnement et réalise un essai simple.	Compare plusieurs solutions, corrige et justifie ses choix.	Anticipe, adapte, documente et explique la méthode à autrui.
ESSAYER Diagnostiquer tensions, aplombs, confort et mouvement.	Suit une méthode avec accompagnement et réalise un essai simple.	Compare plusieurs solutions, corrige et justifie ses choix.	Anticipe, adapte, documente et explique la méthode à autrui.
FINIR Réaliser un endroit et un envers de niveau couture.	Suit une méthode avec accompagnement et réalise un essai simple.	Compare plusieurs solutions, corrige et justifie ses choix.	Anticipe, adapte, documente et explique la méthode à autrui.
DOCUMENTER Transmettre le projet par dessins, mesures, coûts et images.	Suit une méthode avec accompagnement et réalise un essai simple.	Compare plusieurs solutions, corrige et justifie ses choix.	Anticipe, adapte, documente et explique la méthode à autrui.

RESPONSABILITÉ

Créer sans blesser, copier ni exclure

La maîtrise technique n’autorise ni la contrainte du corps, ni l’effacement des sources, ni le mépris du travail d’atelier.

SÉCURITÉ PHYSIQUE

- Protéger les yeux lors de la coupe de baleines, tiges ou éléments métalliques.
- Tester chaleur, vapeur et thermocollage sur une chute avant toute intervention sur la pièce.
- Éloigner doigts, cheveux, bijoux et vêtements amples des organes mobiles de la machine.
- Identifier clairement toutes les épingles et les retirer avant livraison ou essayage prolongé.
- Respecter la respiration, la circulation et l’amplitude articulaire pendant chaque essayage.
- Documenter les allergies, sensibilités cutanées et contraintes médicales communiquées par la personne...
- Stocker colles, solvants, teintures et aérosols selon les consignes du fabricant et ventiler l’atelier.
- Sécuriser les charges suspendues, traînes, coiffes et structures destinées à la scène ou au mouvement.

ÉTHIQUE DE CONCEPTION

- Demander l’accord avant toute transformation du corps ou manipulation prolongée pendant un essayage.
- Créditer les œuvres, artisans, communautés, archives et techniques qui nourrissent le projet.
- Distinguer étude, citation, inspiration, adaptation et copie; documenter le cheminement.
- Prévoir des solutions pour diverses morphologies, mobilités, sensibilités et expressions de genre.
- Rémunérer le temps réel de recherche, d’échantillonnage, d’essayage et de finition.
- Ne pas faire porter à une personne les risques d’une structure non testée ou d’un délai irréaliste.
- Réduire les déchets dès le patronage et conserver les chutes utiles à l’entretien ou à la réparation.
- Écrire ce qui reste incertain au lieu de présenter une approximation comme une vérité historique ou...

Principe non négociable

Une pièce spectaculaire qui empêche de respirer, blesse, humilie ou met en danger n’est pas une réussite de couture. Elle doit être repensée.

LECTURE

Légende des schémas et fiches

Les mêmes signes reviennent dans tout le volume pour faciliter l’analyse et la transmission.

DROIT-FIL OU AXE VERTICAL

Toujours vérifier sa relation avec la lisière, le corps et l’aplomb.

POINT DE VOLUME

Sommet de pince, pivot, ancrage ou centre d’une transformation.

ZONE D’AISANCE

Espace ajouté pour respirer, bouger, superposer ou créer un effet.

LIGNE DE TENSION

Direction d’un pli tiré ou d’une force qui révèle un défaut.

LIGNE PROVISOIRE

Bâti, repère d’essai ou décision encore réversible.

RENFORT

Entoilage, baleine, ruban, soutien, arrêt ou zone de charge.

COMPARAISON

Deux hypothèses testées dans les mêmes conditions.

RISQUE

Opération irréversible, sécurité, matière fragile ou étape à échantillonner.

CONTRÔLE VALIDÉ

Point mesuré, testé et reporté dans le dossier.

NAVIGATION

Sommaire détaillé - 1/7

Chaque leçon est immédiatement suivie de son atelier pratique.

PARTIE 1 - Le costume comme langage 19

1.1 Intention, usage et cahier des charges 19
1.2 Silhouette, ligne et proportions 21
1.3 Corps, aisance et mouvement 23
1.4 Matières, main, lumière et tombé 25
1.5 Patronage, moulage et construction 27
1.6 Ordre opératoire et assemblage 29
1.7 Détails, finitions et métiers d’art 31
1.8 Variantes et langage de collection 33
1.9 Essayage, diagnostic et correction 35
1.10 Présentation, coût et dossier technique 37

PARTIE 2 - Bases du costume masculin 39

2.1 Intention, usage et cahier des charges 39
2.2 Silhouette, ligne et proportions 41
2.3 Corps, aisance et mouvement 43
2.4 Matières, main, lumière et tombé 45
2.5 Patronage, moulage et construction 47
2.6 Ordre opératoire et assemblage 49
2.7 Détails, finitions et métiers d’art 51
2.8 Variantes et langage de collection 53
2.9 Essayage, diagnostic et correction 55
2.10 Présentation, coût et dossier technique 57

PARTIE 3 - Bases du costume féminin 59

3.1 Intention, usage et cahier des charges 59

NAVIGATION

Sommaire détaillé - 2/7

Chaque leçon est immédiatement suivie de son atelier pratique.

3.2 Silhouette, ligne et proportions 61
3.3 Corps, aisance et mouvement 63
3.4 Matières, main, lumière et tombé 65
3.5 Patronage, moulage et construction 67
3.6 Ordre opératoire et assemblage 69
3.7 Détails, finitions et métiers d’art 71
3.8 Variantes et langage de collection 73
3.9 Essayage, diagnostic et correction 75
3.10 Présentation, coût et dossier technique 77

PARTIE 4 - Coupe unisexe et vestiaire inclusif 79
4.1 Intention, usage et cahier des charges 79
4.2 Silhouette, ligne et proportions 81
4.3 Corps, aisance et mouvement 83
4.4 Matières, main, lumière et tombé 85
4.5 Patronage, moulage et construction 87
4.6 Ordre opératoire et assemblage 89
4.7 Détails, finitions et métiers d’art 91
4.8 Variantes et langage de collection 93
4.9 Essayage, diagnostic et correction 95
4.10 Présentation, coût et dossier technique 97

PARTIE 5 - Tenues formelles et cérémonielles 99
5.1 Intention, usage et cahier des charges 99
5.2 Silhouette, ligne et proportions 101
5.3 Corps, aisance et mouvement 103

NAVIGATION

Sommaire détaillé - 3/7

Chaque leçon est immédiatement suivie de son atelier pratique.

5.4 Matières, main, lumière et tombé 105
5.5 Patronage, moulage et construction 107
5.6 Ordre opératoire et assemblage 109
5.7 Détails, finitions et métiers d’art 111
5.8 Variantes et langage de collection 113
5.9 Essayage, diagnostic et correction 115
5.10 Présentation, coût et dossier technique 117

PARTIE 6 - Costume pour cinéma et scène 119

6.1 Intention, usage et cahier des charges 119
6.2 Silhouette, ligne et proportions 121
6.3 Corps, aisance et mouvement 123
6.4 Matières, main, lumière et tombé 125
6.5 Patronage, moulage et construction 127
6.6 Ordre opératoire et assemblage 129
6.7 Détails, finitions et métiers d’art 131
6.8 Variantes et langage de collection 133
6.9 Essayage, diagnostic et correction 135
6.10 Présentation, coût et dossier technique 137

PARTIE 7 - Méthode de recherche historique 139

7.1 Intention, usage et cahier des charges 139
7.2 Silhouette, ligne et proportions 141
7.3 Corps, aisance et mouvement 143
7.4 Matières, main, lumière et tombé 145
7.5 Patronage, moulage et construction 147

NAVIGATION

Sommaire détaillé - 4/7

Chaque leçon est immédiatement suivie de son atelier pratique.

7.6 Ordre opératoire et assemblage 149
7.7 Détails, finitions et métiers d’art 151
7.8 Variantes et langage de collection 153
7.9 Essayage, diagnostic et correction 155
7.10 Présentation, coût et dossier technique 157

PARTIE 8 - Renaissance au XVIIIe siècle 159

8.1 Intention, usage et cahier des charges 159
8.2 Silhouette, ligne et proportions 161
8.3 Corps, aisance et mouvement 163
8.4 Matières, main, lumière et tombé 165
8.5 Patronage, moulage et construction 167
8.6 Ordre opératoire et assemblage 169
8.7 Détails, finitions et métiers d’art 171
8.8 Variantes et langage de collection 173
8.9 Essayage, diagnostic et correction 175
8.10 Présentation, coût et dossier technique 177

PARTIE 9 - Le XIXe siècle 179

9.1 Intention, usage et cahier des charges 179
9.2 Silhouette, ligne et proportions 181
9.3 Corps, aisance et mouvement 183
9.4 Matières, main, lumière et tombé 185
9.5 Patronage, moulage et construction 187
9.6 Ordre opératoire et assemblage 189
9.7 Détails, finitions et métiers d’art 191

NAVIGATION

Sommaire détaillé - 5/7

Chaque leçon est immédiatement suivie de son atelier pratique.

9.8 Variantes et langage de collection 193
9.9 Essayage, diagnostic et correction 195
9.10 Présentation, coût et dossier technique 197

PARTIE 10 - De 1900 à 1939 199

10.1 Intention, usage et cahier des charges 199
10.2 Silhouette, ligne et proportions 201
10.3 Corps, aisance et mouvement 203
10.4 Matières, main, lumière et tombé 205
10.5 Patronage, moulage et construction 207
10.6 Ordre opératoire et assemblage 209
10.7 Détails, finitions et métiers d’art 211
10.8 Variantes et langage de collection 213
10.9 Essayage, diagnostic et correction 215
10.10 Présentation, coût et dossier technique 217

PARTIE 11 - De 1940 à 1989 219

11.1 Intention, usage et cahier des charges 219
11.2 Silhouette, ligne et proportions 221
11.3 Corps, aisance et mouvement 223
11.4 Matières, main, lumière et tombé 225
11.5 Patronage, moulage et construction 227
11.6 Ordre opératoire et assemblage 229
11.7 Détails, finitions et métiers d’art 231
11.8 Variantes et langage de collection 233
11.9 Essayage, diagnostic et correction 235

NAVIGATION

Sommaire détaillé - 6/7

Chaque leçon est immédiatement suivie de son atelier pratique.

11.10 Présentation, coût et dossier technique 237

PARTIE 12 - Cultures du monde : étude respectueuse 239

12.1 Intention, usage et cahier des charges 239
12.2 Silhouette, ligne et proportions 241
12.3 Corps, aisance et mouvement 243
12.4 Matières, main, lumière et tombé 245
12.5 Patronage, moulage et construction 247
12.6 Ordre opératoire et assemblage 249
12.7 Détails, finitions et métiers d’art 251
12.8 Variantes et langage de collection 253
12.9 Essayage, diagnostic et correction 255
12.10 Présentation, coût et dossier technique 257

PARTIE 13 - Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels 259

13.1 Intention, usage et cahier des charges 259
13.2 Silhouette, ligne et proportions 261
13.3 Corps, aisance et mouvement 263
13.4 Matières, main, lumière et tombé 265
13.5 Patronage, moulage et construction 267
13.6 Ordre opératoire et assemblage 269
13.7 Détails, finitions et métiers d’art 271
13.8 Variantes et langage de collection 273
13.9 Essayage, diagnostic et correction 275
13.10 Présentation, coût et dossier technique 277

PARTIE 14 - Accessoires du personnage 279

NAVIGATION

Sommaire détaillé - 7/7

Chaque leçon est immédiatement suivie de son atelier pratique.

14.1 Intention, usage et cahier des charges 279
14.2 Silhouette, ligne et proportions 281
14.3 Corps, aisance et mouvement 283
14.4 Matières, main, lumière et tombé 285
14.5 Patronage, moulage et construction 287
14.6 Ordre opératoire et assemblage 289
14.7 Détails, finitions et métiers d’art 291
14.8 Variantes et langage de collection 293
14.9 Essayage, diagnostic et correction 295
14.10 Présentation, coût et dossier technique 297

PARTIE 15 - Bible de costumes et portfolio 299

15.1 Intention, usage et cahier des charges 299
15.2 Silhouette, ligne et proportions 301
15.3 Corps, aisance et mouvement 303
15.4 Matières, main, lumière et tombé 305
15.5 Patronage, moulage et construction 307
15.6 Ordre opératoire et assemblage 309
15.7 Détails, finitions et métiers d’art 311
15.8 Variantes et langage de collection 313
15.9 Essayage, diagnostic et correction 315
15.10 Présentation, coût et dossier technique 317

REGARDER

Étude guidée d’une pièce historique

Cette photographie n’est pas un modèle à copier : elle sert à exercer l’observation structurée.

Costume britannique, vers 1890-1900

1. Silhouette : dessiner la masse noire en trente secondes. Où sont largeur maximale, taille et point focal ?
2. Structure : quelles parties semblent portées par le textile et lesquelles par une architecture intérieure ?
3. Matière : relever trois indices de poids, rigidité, brillance ou transparence visibles sur l’image.
4. Construction : proposer deux hypothèses de découpes ou d’assemblage, puis indiquer ce qui reste incertain.
5. Mouvement : imaginer marche, assise et rotation. Quelles limites ou transformations prévoir ?
6. Contexte : distinguer ce que l’objet révèle réellement de ce que votre regard contemporain projette.
7. Transposition : créer une silhouette actuelle qui conserve un principe, mais change usage, matière et proportion.

TRACE ÉCRITE À CONSERVER

Une page avec : dessin de masse, trois observations certaines, trois hypothèses, une question non résolue et une transposition personnelle.

The Metropolitan Museum of Art, objet 1986.106.4a-c - Open Access, domaine public.

ATELIER

Outils essentiels et critères de choix

Un outil de qualité ne remplace pas la méthode; il rend toutefois les gestes plus précis, plus sûrs et plus reproductibles.

MESURE ET TRACÉ

- mètre ruban non étiré
- règles droites et courbes
- équerre
- jauge de couture
- porte-mine fin
- papier patron stable

COUPE

- grands ciseaux réservés au textile
- petits ciseaux de précision
- coupe-fil
- roulette adaptée
- tapis et cutter rotatif
- poids de coupe

ASSEMBLAGE

- aiguilles machine variées
- aiguilles main
- fils de bâti et définitifs
- dés, épingles et pinces
- pied presseur adapté
- éclairage dirigé

PRESSE

- fer réglable fiable
- pattemouille
- jeannette
- coussin de tailleur
- semelle protectrice
- clapper ou bloc de bois

ESSAYAGE

- miroirs face et profil
- bolducs
- élastiques de taille
- craie et rubans
- appareil photo
- fiche de corrections

DOCUMENTATION

- carnet daté
- étiquettes d’échantillons
- chemises de patrons
- nomenclature
- tableur de coûts
- sauvegarde des images

PROCESSUS

La méthode en douze passages

On peut revenir en arrière à chaque étape; la qualité vient de la boucle observation-essai-correction.

1 BRIEF

personne, usage, lieu, durée, budget

2 RECHERCHE

sources, contexte, matières, contraintes

3 HYPOTHÈSES

silhouettes, volumes, variantes

4 ÉCHANTILLONS

coutures, finitions, chaleur, lumière

5 MAQUETTE

échelle réduite ou étude de volume

6 TOILE

construction, réserves, repères

7 ESSAYAGE

aplomb, tension, confort, mouvement

8 PATRON MAÎTRE

corrections, crans, droit-fil, valeurs

9 COUPE

placement, sens, raccords, contrôle

10 MONTAGE

ordre opératoire, presse, bâtis

11 FINITION

intérieur, détails, nettoyage, contrôle

12 DOSSIER

photos, coûts, temps, entretien, bilan

PROJET FINAL DU VOLUME : UN DOSSIER DE COSTUMES POUR TROIS PERSONNAGES OU TROIS IDENTITÉS, AVEC SILHOUETTES, PROTOTYPES, ACCESSOIRES ET JUSTIFICATION HISTORIQUE

Conserver les essais rejetés : ils prouvent le raisonnement et accélèrent les projets suivants.

PARTIE 1 - LEÇON 001

Intention, usage et cahier des charges

Lire statut, métier, genre, époque, appartenance, transformation et contradiction dans une silhouette.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier identité, statut et signe au thème « Le costume comme langage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans genre et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur métier, appartenance et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement statut.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement signe.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement genre.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement métier.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement appartenance.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement transformation.

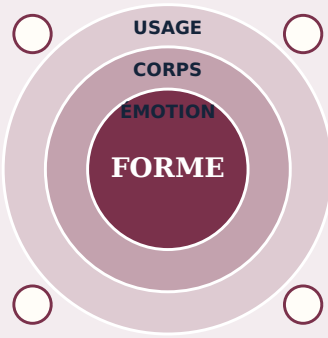
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l'usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à genre.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à transformation.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l'usage ou l'intention. Appliquer ce contrôle à identité.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D'INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : identité. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : genre. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : appartenance. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : statut avec transformation. Observer le vêtement...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » identité avant d'avoir vérifié signe, métier et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où statut domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 1 - ATELIER 001

Pratique : définir le costume comme langage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « Le costume comme langage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant identité, statut et signe, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour identité.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à genre et une contrainte d'atelier liée à métier.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

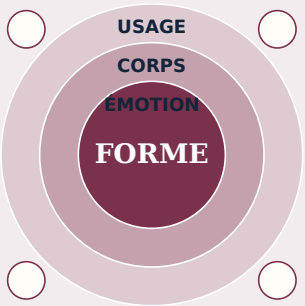
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le costume comme langage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour identité et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur statut, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie signe et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de genre en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de appartenance
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à identité et statut.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de métier et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où appartenance change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant identité a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 1 - LEÇON 002

Silhouette, ligne et proportions

Lire statut, métier, genre, époque, appartenance, transformation et contradiction dans une silhouette.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier genre, métier et signe au thème « Le costume comme langage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans statut et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur identité, contradiction et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement métier.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement signe.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement statut.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement identité.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement contradiction.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement transformation.

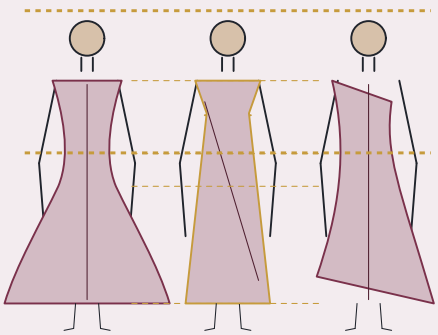
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d'évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à statut.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l'impression immédiate. Appliquer ce contrôle à transformation.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à genre.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s'accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : genre. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : statut. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : contradiction. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : métier avec transformation. Observer le vêtement...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » genre avant d'avoir vérifié signe, identité et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où métier domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 1 - ATELIER 002

Pratique : composer le costume comme langage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « Le costume comme langage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant genre, métier et signe, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour genre.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à statut et une contrainte d'atelier liée à identité.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

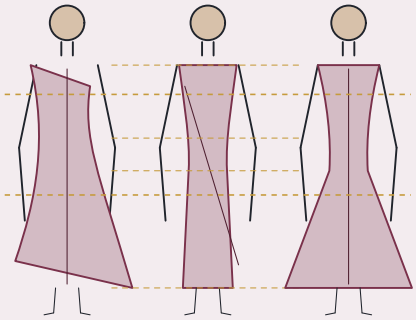
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le costume comme langage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour genre et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur métier, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie signe et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de statut en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de contradiction
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à genre et métier.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de identité et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où contradiction change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant genre a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 1 - LEÇON 003

Corps, aisance et mouvement

Lire statut, métier, genre, époque, appartenance, transformation et contradiction dans une silhouette.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier transformation, contradiction et appartenance au thème « Le costume comme langage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans métier et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur genre, signe et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement appartenance.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement métier.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement genre.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement signe.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement statut.

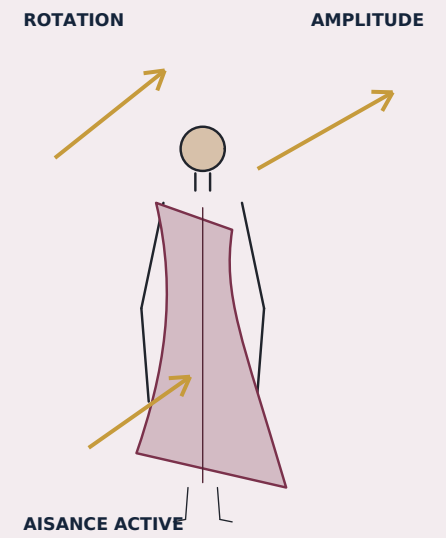
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s'asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d'extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à métier.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à statut.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à transformation.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l'amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.

CORPS EN MOUVEMENT



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : transformation. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : métier. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : signe. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : contradiction avec statut. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » transformation avant d'avoir vérifié appartenance, genre et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où contradiction domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 1 - ATELIER 003

Pratique : adapter le costume comme langage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « Le costume comme langage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant transformation, contradiction et appartenance, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

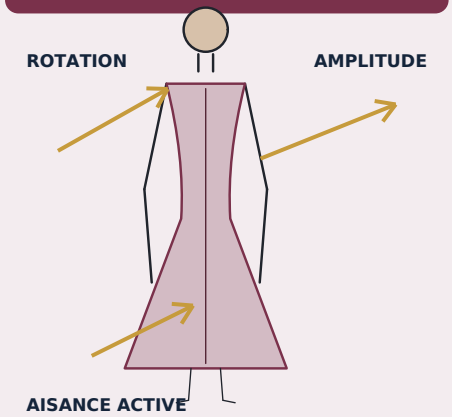
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour transformation.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à métier et une contrainte d'atelier liée à genre.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le costume comme langage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour transformation et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur contradiction, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie appartenance et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de métier en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de signe
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à transformation et contradiction.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de genre et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où signe change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant transformation a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 1 - LEÇON 004

Matières, main, lumière et tombé

Lire statut, métier, genre, époque, appartenance, transformation et contradiction dans une silhouette.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier statut, signe et identité au thème « Le costume comme langage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans contradiction et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur transformation, appartenance et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

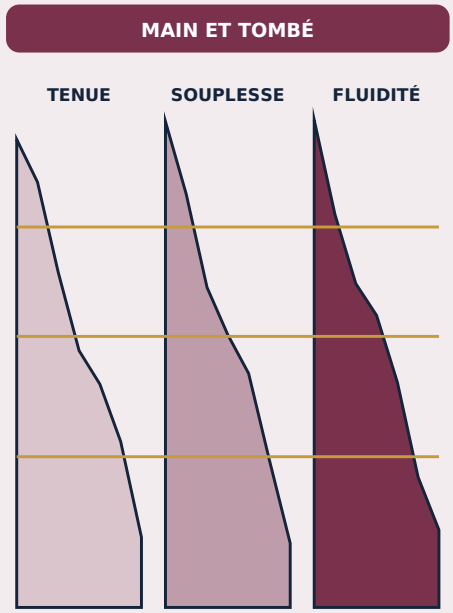
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement signe.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement identité.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement contradiction.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement transformation.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement appartenance.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement métier.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à contradiction.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, découse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à métier.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à statut.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L'entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : statut. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : contradiction. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : appartenance. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : signe avec métier. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » statut avant d'avoir vérifié identité, transformation et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où signe domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 1 - ATELIER 004

Pratique : sélectionner le costume comme langage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « Le costume comme langage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant statut, signe et identité, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

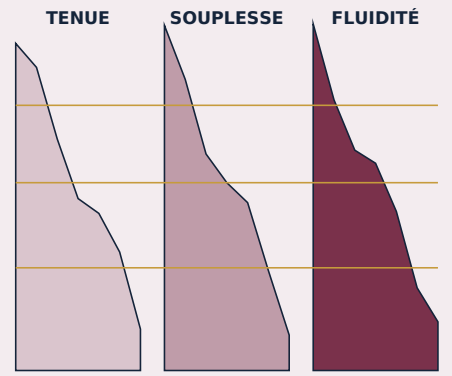
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour statut.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à contradiction et une contrainte d'atelier liée à transformation.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le costume comme langage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour statut et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur signe, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie identité et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de contradiction en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de appartenance
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à statut et signe.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de transformation et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où appartenance change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant statut a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 1 - LEÇON 005

Patronage, moulage et construction

Lire statut, métier, genre, époque, appartenance, transformation et contradiction dans une silhouette.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier métier, appartenance et genre au thème « Le costume comme langage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans signe et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur statut, identité et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement genre.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement signe.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement statut.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement identité.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement contradiction.

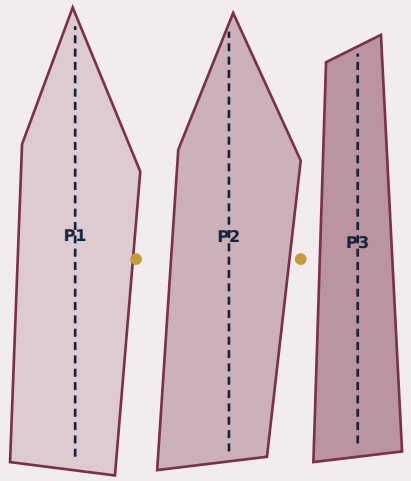
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d'une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d'abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à signe.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à contradiction.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d'ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à métier.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.

CONSTRUCTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : métier. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : signe. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : identité. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : appartenance avec contradiction. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » métier avant d'avoir vérifié genre, statut et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où appartenance domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 1 - ATELIER 005

Pratique : construire le costume comme langage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « Le costume comme langage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant métier, appartenance et genre, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour métier.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à signe et une contrainte d'atelier liée à statut.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

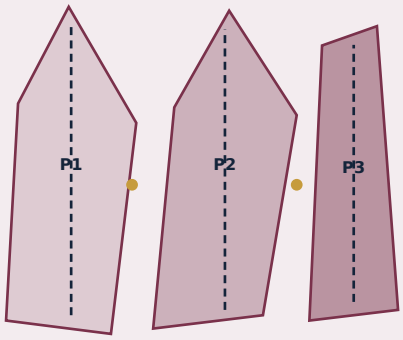
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le costume comme langage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour métier et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur appartenance, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie genre et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de signe en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de identité
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à métier et appartenance.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de statut et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où identité change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant métier a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 1 - LEÇON 006

Ordre opératoire et assemblage

Lire statut, métier, genre, époque, appartenance, transformation et contradiction dans une silhouette.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier contradiction, identité et statut au thème « Le costume comme langage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans signe et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur genre, métier et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

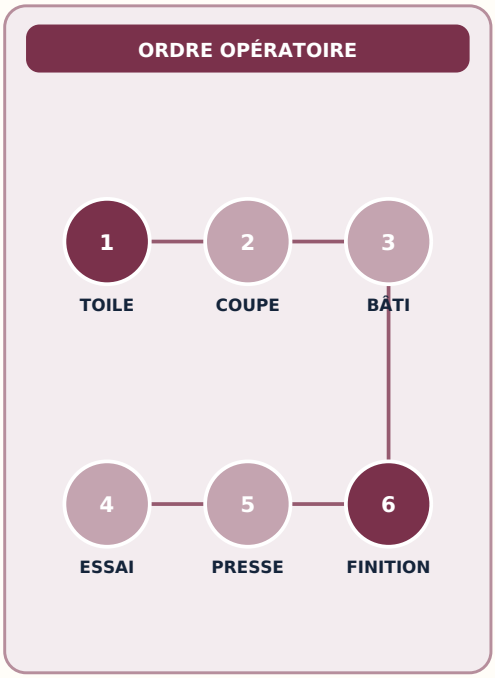
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement statut.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement signe.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement genre.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement métier.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement appartenance.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à signe.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à appartenance.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à contradiction.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : contradiction. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : signe. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : métier. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : identité avec appartenance. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » contradiction avant d'avoir vérifié statut, genre et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où identité domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 1 - ATELIER 006

Pratique : planifier le costume comme langage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « Le costume comme langage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant contradiction, identité et statut, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour contradiction.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à signe et une contrainte d'atelier liée à genre.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

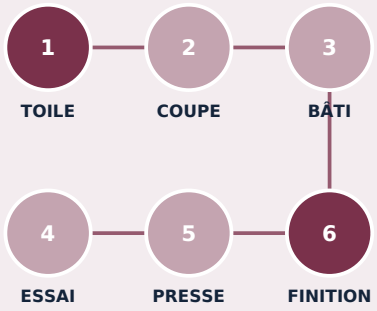
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le costume comme langage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour contradiction et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur identité, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie statut et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de signe en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de métier
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à contradiction et identité.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de genre et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où métier change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant contradiction a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 1 - LEÇON 007

Détails, finitions et métiers d’art

Lire statut, métier, genre, époque, appartenance, transformation et contradiction dans une silhouette.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier signe, genre et statut au thème « Le costume comme langage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans identité et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur contradiction, transformation et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement genre.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement statut.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement identité.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement contradiction.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement transformation.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement appartenance.

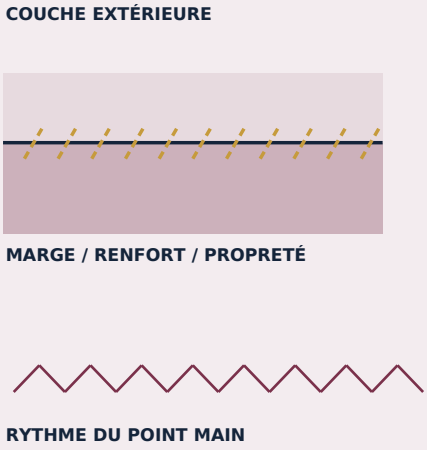
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à identité.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à appartenance.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à signe.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.

DÉTAIL COUTURE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : signe. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : identité. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : transformation. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : genre avec appartenance. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » signe avant d’avoir vérifié statut, contradiction et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où genre domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 1 - ATELIER 007

Pratique : raffiner le costume comme langage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « Le costume comme langage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant signe, genre et statut, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour signe.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à identité et une contrainte d'atelier liée à contradiction.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

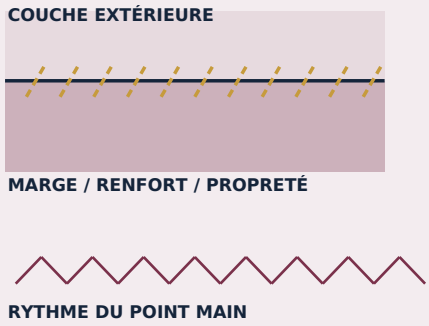
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le costume comme langage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour signe et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur genre, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie statut et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de identité en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de transformation
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à signe et genre.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de contradiction et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où transformation change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant signe a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 1 - LEÇON 008

Variantes et langage de collection

Lire statut, métier, genre, époque, appartenance, transformation et contradiction dans une silhouette.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier appartenance, transformation et contradiction au thème « Le costume comme langage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans identité et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur statut, signe et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement contradiction.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement identité.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement statut.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement signe.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement genre.

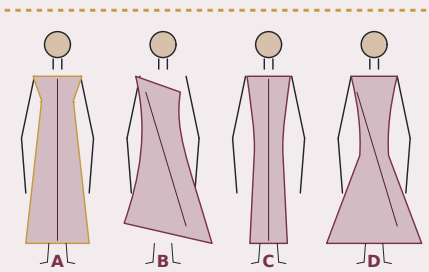
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à identité.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l'identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à genre.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à appartenance.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d'intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : appartenance. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : identité. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : signe. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : transformation avec genre. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » appartenance avant d'avoir vérifié contradiction, statut et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où transformation domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 1 - ATELIER 008

Pratique : décliner le costume comme langage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « Le costume comme langage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant appartenance, transformation et contradiction, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour appartenance.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à identité et une contrainte d'atelier liée à statut.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

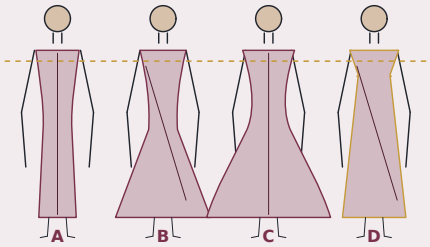
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le costume comme langage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour appartenance et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur transformation, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie contradiction et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de identité en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de signe
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à appartenance et transformation.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de statut et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où signe change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant appartenance a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 1 - LEÇON 009

Essayage, diagnostic et correction

Lire statut, métier, genre, époque, appartenance, transformation et contradiction dans une silhouette.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier identité, statut et signe au thème « Le costume comme langage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans genre et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur métier, appartenance et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

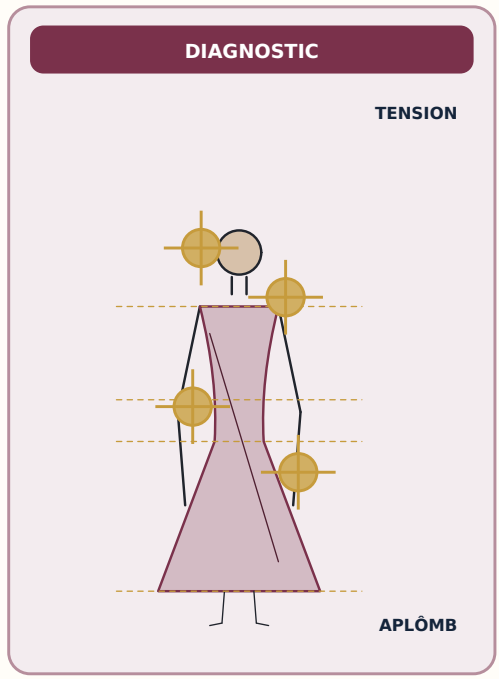
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement statut.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement signe.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement genre.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement métier.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement appartenance.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement transformation.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d'abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à genre.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à transformation.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à identité.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n'est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : identité. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : genre. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : appartenance. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : statut avec transformation. Observer le vêtement...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » identité avant d'avoir vérifié signe, métier et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où statut domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 1 - ATELIER 009

Pratique : corriger le costume comme langage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « Le costume comme langage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant identité, statut et signe, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour identité.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à genre et une contrainte d'atelier liée à métier.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

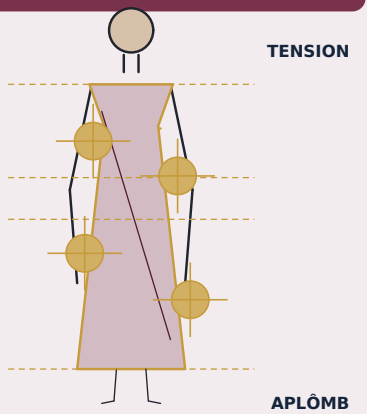
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le costume comme langage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour identité et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur statut, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie signe et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de genre en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DIAGNOSTIC



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de appartenance
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à identité et statut.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de métier et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où appartenance change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant identité a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 1 - LEÇON 010

Présentation, coût et dossier technique

Lire statut, métier, genre, époque, appartenance, transformation et contradiction dans une silhouette.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier genre, métier et signe au thème « Le costume comme langage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans statut et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur identité, contradiction et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

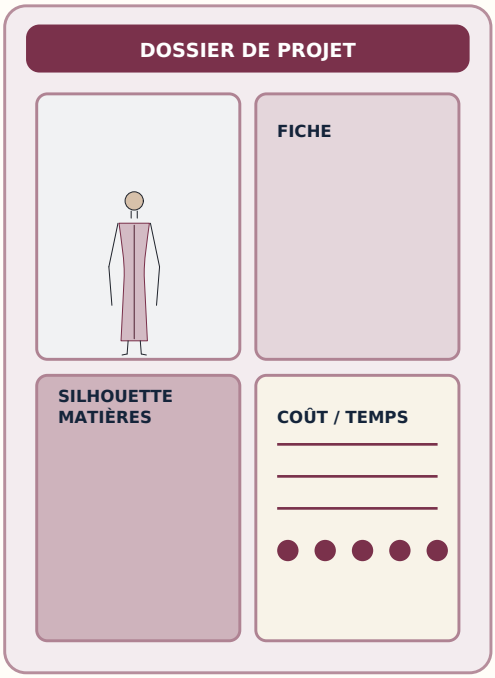
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement métier.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement signe.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement statut.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement identité.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement contradiction.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement transformation.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à statut.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d'estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d'œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à transformation.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à genre.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l'intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : genre. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : statut. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : contradiction. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : métier avec transformation. Observer le vêtement...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » genre avant d'avoir vérifié signe, identité et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où métier domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 1 - ATELIER 010

Pratique : documenter le costume comme langage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « Le costume comme langage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant genre, métier et signe, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour genre.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à statut et une contrainte d'atelier liée à identité.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

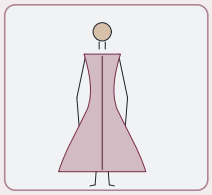
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le costume comme langage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour genre et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur métier, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie signe et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de statut en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DOSSIER DE PROJET



FICHE

SILHOUETTE
MATIÈRES

COÛT / TEMPS

MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de contradiction
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à genre et métier.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de identité et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où contradiction change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant genre a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 2 - LEÇON 011

Intention, usage et cahier des charges

Construire veste, pantalon, gilet et chemise en distinguant aisance, carrure, posture et niveau de formalité.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier costume masculin, veste et formalisation au thème « Bases du costume masculin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans posture et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur carrure, chemise et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement veste.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement formalisation.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement posture.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement carrure.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement chemise.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement gilet.

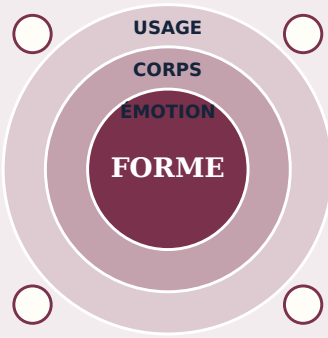
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l'usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à posture.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à gilet.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l'usage ou l'intention. Appliquer ce contrôle à costume masculin.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D'INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : costume masculin. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : posture. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : chemise. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : veste avec gilet. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » costume masculin avant d'avoir vérifié formalisation, carrure et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où veste domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 2 - ATELIER 011

Pratique : définir bases du costume masculin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « Bases du costume masculin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant costume masculin, veste et formalisation, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour costume masculin.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à posture et une contrainte d'atelier liée à carrure.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

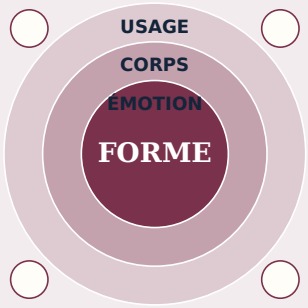
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume masculin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour costume masculin et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur veste, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie formalisation et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de posture en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de chemise
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à costume masculin et veste.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de carrure et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où chemise change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant costume masculin a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 2 - LEÇON 012

Silhouette, ligne et proportions

Construire veste, pantalon, gilet et chemise en distinguant aisance, carrure, posture et niveau de formalité.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier gilet, chemise et carrure au thème « Bases du costume masculin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans posture et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur formalisation, costume masculin et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement carrure.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement posture.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement formalisation.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement costume masculin.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement veste.

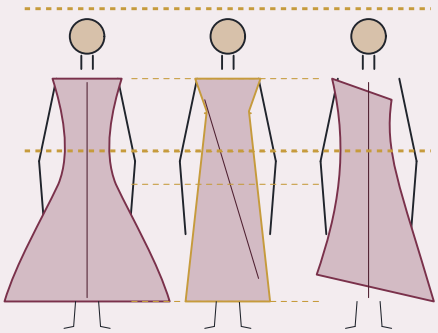
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d'évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à posture.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l'impression immédiate. Appliquer ce contrôle à veste.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à gilet.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s'accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : gilet. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : posture. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : costume masculin. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : chemise avec veste. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » gilet avant d'avoir vérifié carrure, formalisation et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où chemise domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 2 - ATELIER 012

Pratique : composer bases du costume masculin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « Bases du costume masculin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant gilet, chemise et carrure, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour gilet.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à posture et une contrainte d'atelier liée à formalisation.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

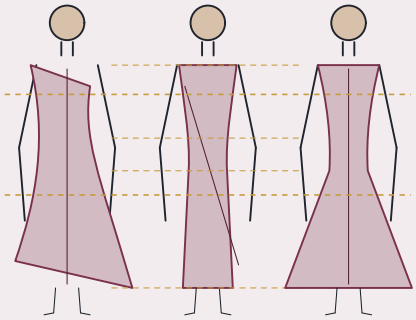
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume masculin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour gilet et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur chemise, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie carrure et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de posture en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de costume masculin
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à gilet et chemise.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de formalisation et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où costume masculin change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant gilet a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 2 - LEÇON 013

Corps, aisance et mouvement

Construire veste, pantalon, gilet et chemise en distinguant aisance, carrure, posture et niveau de formalité.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier posture, formalisation et costume masculin au thème « Bases du costume masculin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans veste et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur pantalon, gilet et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

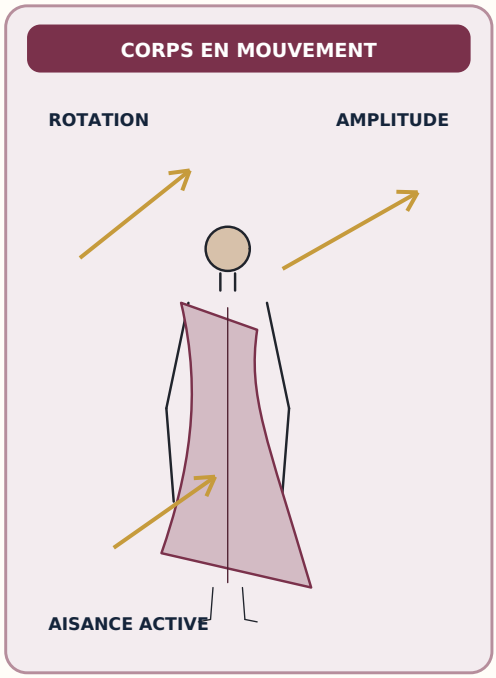
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement costume masculin.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement veste.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement pantalon.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement gilet.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement chemise.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s'asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d'extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à veste.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à chemise.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à posture.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l'amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : posture. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : veste. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : gilet. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : formalisation avec chemise. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » posture avant d'avoir vérifié costume masculin, pantalon et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où formalisation domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 2 - ATELIER 013

Pratique : adapter bases du costume masculin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « Bases du costume masculin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant posture, formalisation et costume masculin, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

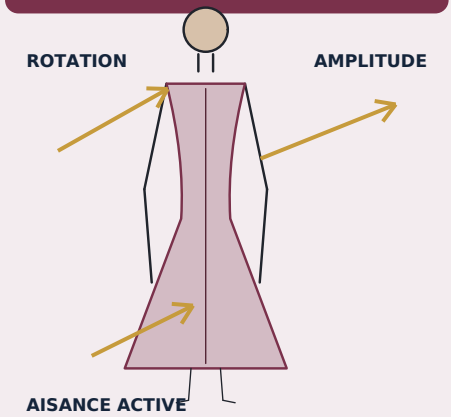
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour posture.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à veste et une contrainte d'atelier liée à pantalon.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume masculin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour posture et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur formalisation, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie costume masculin et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de veste en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de gilet
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à posture et formalisation.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de pantalon et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où gilet change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant posture a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 2 - LEÇON 014

Matières, main, lumière et tombé

Construire veste, pantalon, gilet et chemise en distinguant aisance, carrure, posture et niveau de formalité.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier veste, pantalon et gilet au thème « Bases du costume masculin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans chemise et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur carrure, posture et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

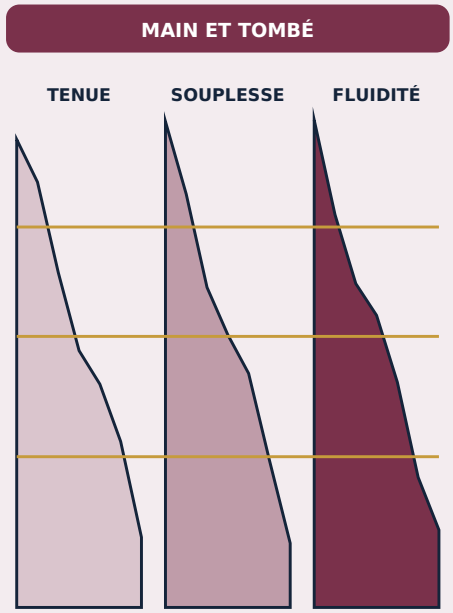
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement gilet.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement chemise.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement carrure.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement posture.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement formalisation.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à chemise.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, décousse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à formalisation.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à veste.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L'entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : veste. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : chemise. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : posture. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : pantalon avec formalisation. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » veste avant d'avoir vérifié gilet, carrure et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où pantalon domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 2 - ATELIER 014

Pratique : sélectionner bases du costume masculin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « Bases du costume masculin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant veste, pantalon et gilet, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

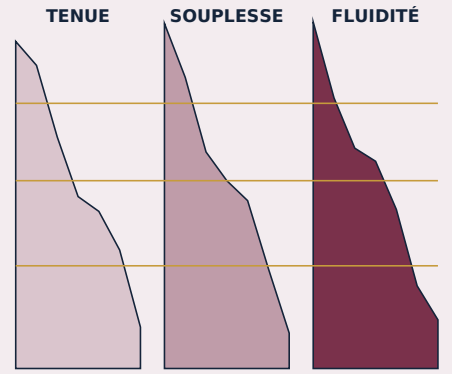
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour veste.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à chemise et une contrainte d'atelier liée à carrure.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume masculin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour veste et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur pantalon, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie gilet et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de chemise en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de posture
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à veste et pantalon.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de carrure et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où posture change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant veste a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 2 - LEÇON 015

Patronage, moulage et construction

Construire veste, pantalon, gilet et chemise en distinguant aisance, carrure, posture et niveau de formalité.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier chemise, carrure et gilet au thème « Bases du costume masculin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans pantalon et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur veste, costume masculin et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

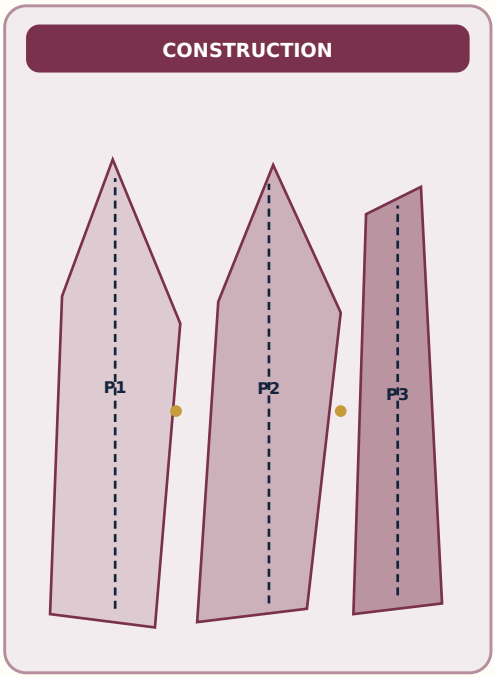
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement carrure.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement gilet.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement pantalon.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement veste.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement costume masculin.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement formalisation.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d'une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d'abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à pantalon.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à formalisation.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d'ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à chemise.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : chemise. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : pantalon. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : costume masculin. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : carrure avec formalisation. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » chemise avant d'avoir vérifié gilet, veste et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où carrure domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 2 - ATELIER 015

Pratique : construire bases du costume masculin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « Bases du costume masculin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant chemise, carrure et gilet, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour chemise.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à pantalon et une contrainte d'atelier liée à veste.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

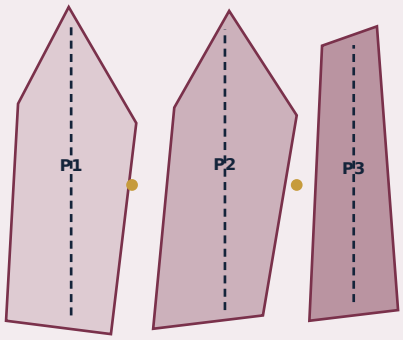
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume masculin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour chemise et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur carrure, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie gilet et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de pantalon en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de costume masculin
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à chemise et carrure.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de veste et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où costume masculin change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant chemise a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 2 - LEÇON 016

Ordre opératoire et assemblage

Construire veste, pantalon, gilet et chemise en distinguant aisance, carrure, posture et niveau de formalité.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier formalisation, costume masculin et veste au thème « Bases du costume masculin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans pantalon et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur gilet, chemise et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

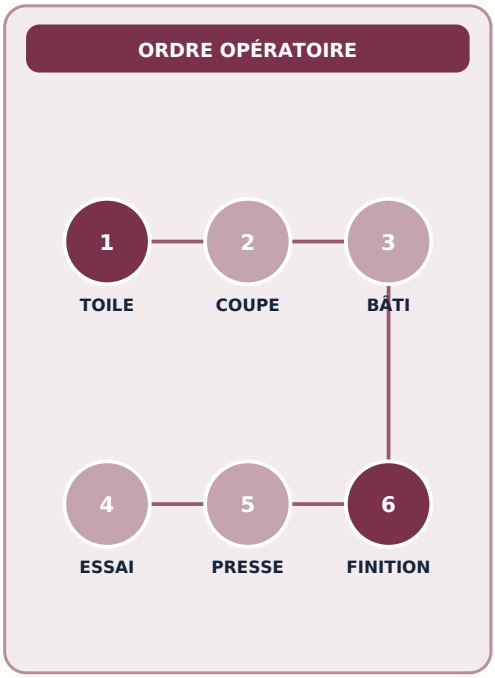
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement veste.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement pantalon.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement gilet.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement chemise.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement carrure.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à pantalon.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à carrure.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à formalisation.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : formalisation. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : pantalon. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : chemise. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : costume masculin avec carrure. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » formalisation avant d'avoir vérifié veste, gilet et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où costume masculin domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 2 - ATELIER 016

Pratique : planifier bases du costume masculin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « Bases du costume masculin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant formalisation, costume masculin et veste, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour formalisation.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à pantalon et une contrainte d'atelier liée à gilet.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

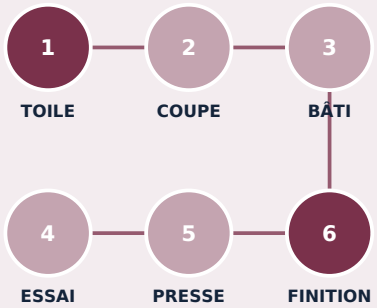
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume masculin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour formalisation et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur costume masculin, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie veste et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de pantalon en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de chemise
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à formalisation et costume masculin.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de gilet et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où chemise change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant formalisation a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 2 - LEÇON 017

Détails, finitions et métiers d’art

Construire veste, pantalon, gilet et chemise en distinguant aisance, carrure, posture et niveau de formalité.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier pantalon, gilet et veste au thème « Bases du costume masculin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans costume masculin et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur formalisation, posture et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

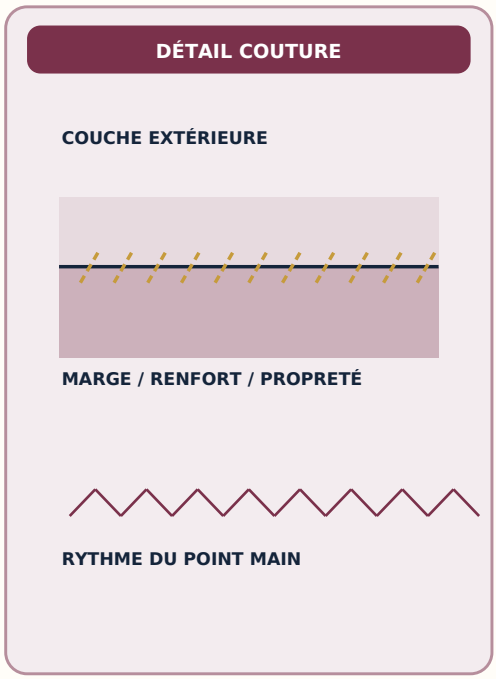
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement gilet.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement veste.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement costume masculin.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement formalisation.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement posture.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement carrure.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à costume masculin.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à carrure.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à pantalon.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : pantalon. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : costume masculin. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : posture. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : gilet avec carrure. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » pantalon avant d’avoir vérifié veste, formalisation et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où gilet domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 2 - ATELIER 017

Pratique : raffiner bases du costume masculin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « Bases du costume masculin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant pantalon, gilet et veste, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour pantalon.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à costume masculin et une contrainte d'atelier liée à formalisation.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

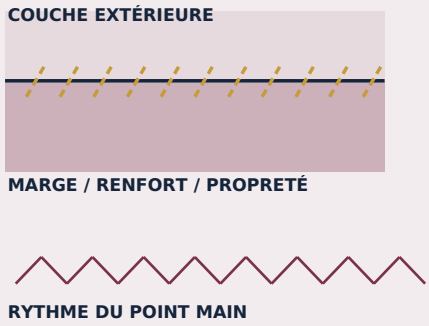
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume masculin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour pantalon et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur gilet, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie veste et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de costume masculin en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de posture
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à pantalon et gilet.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de formalisation et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où posture change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant pantalon a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 2 - LEÇON 018

Variantes et langage de collection

Construire veste, pantalon, gilet et chemise en distinguant aisance, carrure, posture et niveau de formalité.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier carrure, posture et formalisation au thème « Bases du costume masculin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans costume masculin et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur veste, pantalon et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement formalisation.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement costume masculin.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement veste.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement pantalon.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement gilet.

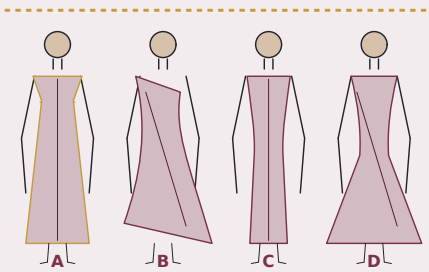
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à costume masculin.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l'identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à gilet.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à carrure.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d'intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : carrure. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : costume masculin. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : pantalon. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : posture avec gilet. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » carrure avant d'avoir vérifié formalisation, veste et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où posture domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 2 - ATELIER 018

Pratique : décliner bases du costume masculin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « Bases du costume masculin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant carrure, posture et formalisation, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour carrure.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à costume masculin et une contrainte d'atelier liée à veste.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

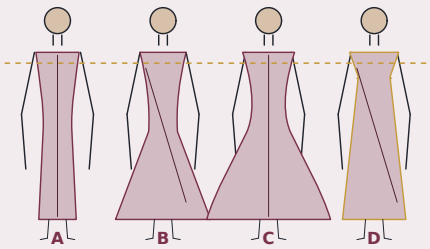
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume masculin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour carrure et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur posture, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie formalisation et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de costume masculin en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de pantalon
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à carrure et posture.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de veste et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où pantalon change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant carrure a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 2 - LEÇON 019

Essayage, diagnostic et correction

Construire veste, pantalon, gilet et chemise en distinguant aisance, carrure, posture et niveau de formalité.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier costume masculin, veste et pantalon au thème « Bases du costume masculin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans gilet et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur chemise, carrure et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

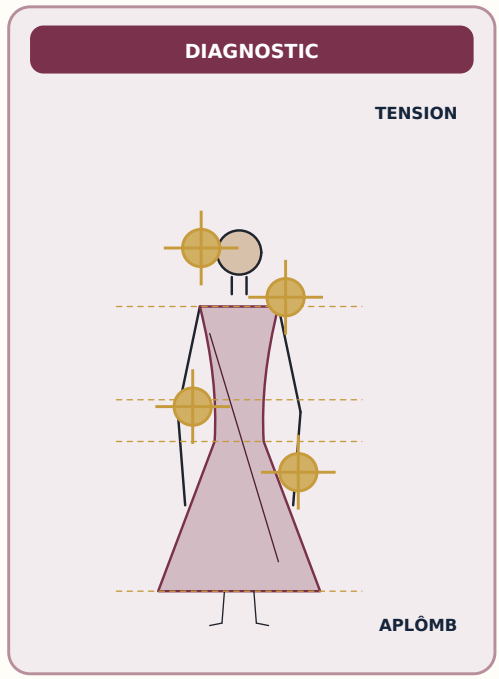
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement veste.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement pantalon.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement gilet.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement chemise.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement carrure.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement posture.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d'abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à gilet.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à posture.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à costume masculin.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n'est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : costume masculin. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : gilet. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : carrure. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : veste avec posture. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » costume masculin avant d'avoir vérifié pantalon, chemise et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où veste domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 2 - ATELIER 019

Pratique : corriger bases du costume masculin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « Bases du costume masculin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant costume masculin, veste et pantalon, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

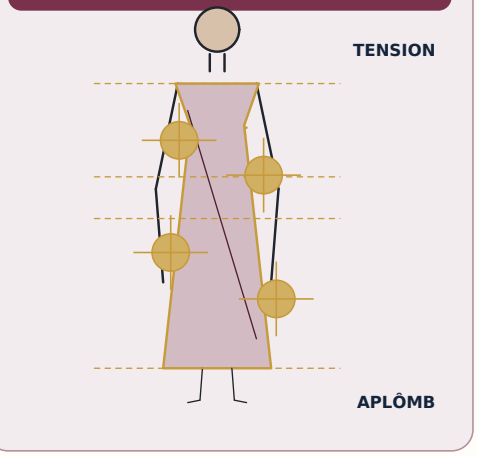
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour costume masculin.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à gilet et une contrainte d'atelier liée à chemise.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume masculin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour costume masculin et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur veste, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie pantalon et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de gilet en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de carrure
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à costume masculin et veste.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de chemise et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où carrure change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant costume masculin a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 2 - LEÇON 020

Présentation, coût et dossier technique

Construire veste, pantalon, gilet et chemise en distinguant aisance, carrure, posture et niveau de formalité.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier gilet, chemise et pantalon au thème « Bases du costume masculin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans veste et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur costume masculin, formalisation et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

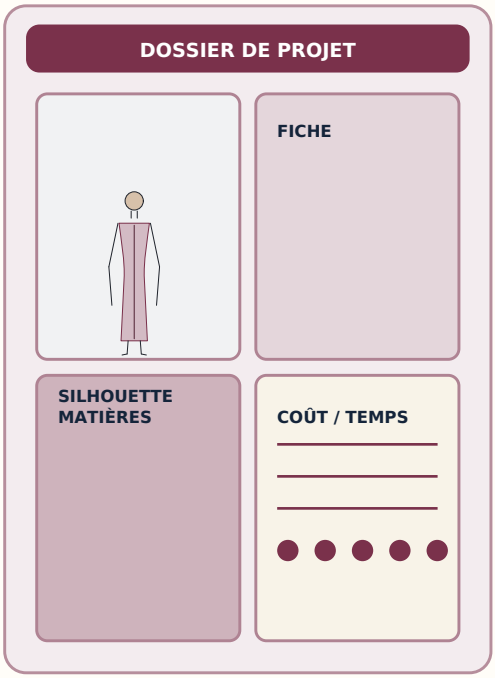
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement pantalon.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement veste.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement costume masculin.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement formalisation.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement posture.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à veste.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d'estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d'œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à posture.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à gilet.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l'intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : gilet. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : veste. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : formalisation. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : chemise avec posture. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » gilet avant d'avoir vérifié pantalon, costume masculin et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où chemise domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 2 - ATELIER 020

Pratique : documenter bases du costume masculin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « Bases du costume masculin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant gilet, chemise et pantalon, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour gilet.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à veste et une contrainte d'atelier liée à costume masculin.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

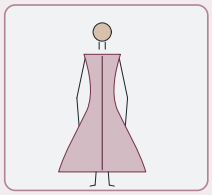
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume masculin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour gilet et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur chemise, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie pantalon et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de veste en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DOSSIER DE PROJET



FICHE

SILHOUETTE
MATIÈRES

COÛT / TEMPS

MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de formalisation
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à gilet et chemise.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de costume masculin et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où formalisation change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente

Proportions et hiérarchie visuelle

Compatibilité corps-mouvement

Pertinence des matières et de la construction

Qualité des essais et des corrections

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant gilet a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 3 - LEÇON 021

Intention, usage et cahier des charges

Explorer tailleur, robe structurée, ensemble, redingote et emprunts au vestiaire masculin sans perdre l’intention.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier costume féminin, tailleur et attitude au thème « Bases du costume féminin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans aisance et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur cintrage, redingote et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement tailleur.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement attitude.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement aisance.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement cintrage.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement redingote.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement ensemble.

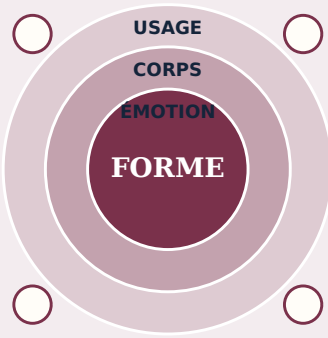
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l’usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à aisance.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à ensemble.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l’usage ou l’intention. Appliquer ce contrôle à costume féminin.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D’INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : costume féminin. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : aisance. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : redingote. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : tailleur avec ensemble. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » costume féminin avant d’avoir vérifié attitude, cintrage et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où tailleur domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 3 - ATELIER 021

Pratique : définir bases du costume féminin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « Bases du costume féminin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant costume féminin, tailleur et attitude, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour costume féminin.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à aisance et une contrainte d'atelier liée à cintrage.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

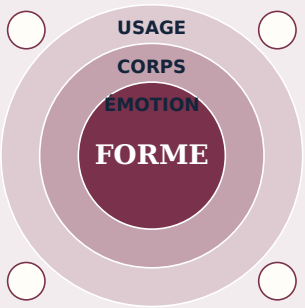
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume féminin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour costume féminin et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur tailleur, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie attitude et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de aisance en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de redingote
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à costume féminin et tailleur.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de cintrage et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où redingote change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant costume féminin a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 3 - LEÇON 022

Silhouette, ligne et proportions

Explorer tailleur, robe structurée, ensemble, redingote et emprunts au vestiaire masculin sans perdre l’intention.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier ensemble, redingote et robe au thème « Bases du costume féminin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans tailleur et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur costume féminin, attitude et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement robe.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement tailleur.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement costume féminin.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement attitude.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement aisance.

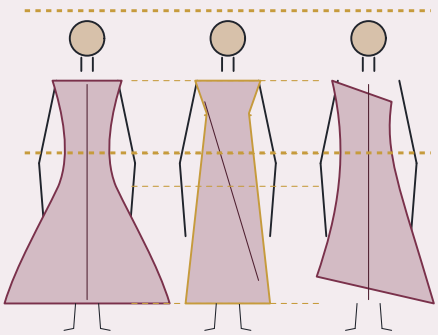
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d’évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à tailleur.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l’impression immédiate. Appliquer ce contrôle à aisance.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à ensemble.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s’accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : ensemble. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : tailleur. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : attitude. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : redingote avec aisance. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » ensemble avant d’avoir vérifié robe, costume féminin et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où redingote domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 3 - ATELIER 022

Pratique : composer bases du costume féminin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « Bases du costume féminin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant ensemble, redingote et robe, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour ensemble.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à tailleur et une contrainte d'atelier liée à costume féminin.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

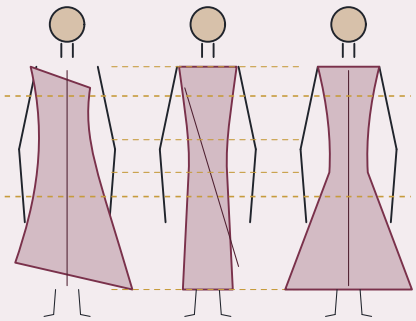
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume féminin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour ensemble et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur redingote, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie robe et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de tailleur en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de attitude
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à ensemble et redingote.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de costume féminin et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où attitude change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant ensemble a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 3 - LEÇON 023

Corps, aisance et mouvement

Explorer tailleur, robe structurée, ensemble, redingote et emprunts au vestiaire masculin sans perdre l’intention.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier aisance, attitude et costume féminin au thème « Bases du costume féminin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans tailleur et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur robe, ensemble et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

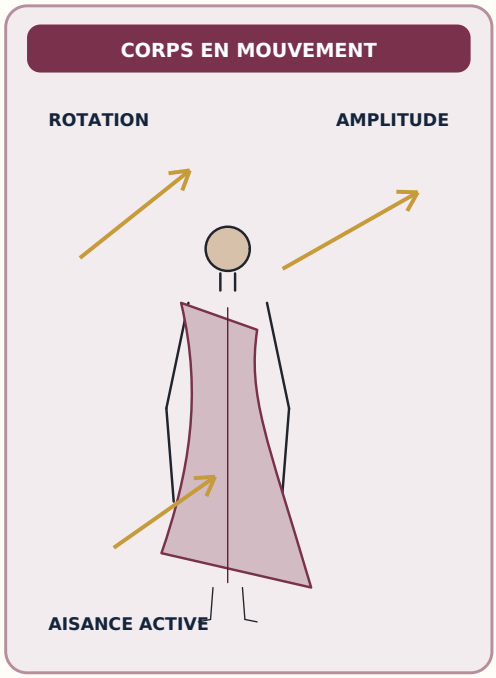
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement costume féminin.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement tailleur.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement robe.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement ensemble.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement redingote.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s’asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d’extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à tailleur.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à redingote.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à aisance.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l’amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : aisance. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : tailleur. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : ensemble. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : attitude avec redingote. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » aisance avant d’avoir vérifié costume féminin, robe et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où attitude domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 3 - ATELIER 023

Pratique : adapter bases du costume féminin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « Bases du costume féminin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant aisance, attitude et costume féminin, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

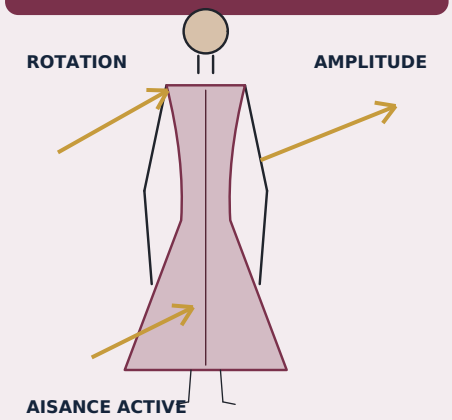
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour aisance.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à tailleur et une contrainte d'atelier liée à robe.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume féminin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour aisance et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur attitude, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie costume féminin et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de tailleur en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de ensemble
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à aisance et attitude.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de robe et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où ensemble change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant aisance a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 3 - LEÇON 024

Matières, main, lumière et tombé

Explorer tailleur, robe structurée, ensemble, redingote et emprunts au vestiaire masculin sans perdre l’intention.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier tailleur, robe et ensemble au thème « Bases du costume féminin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans redingote et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur cintrage, aisance et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

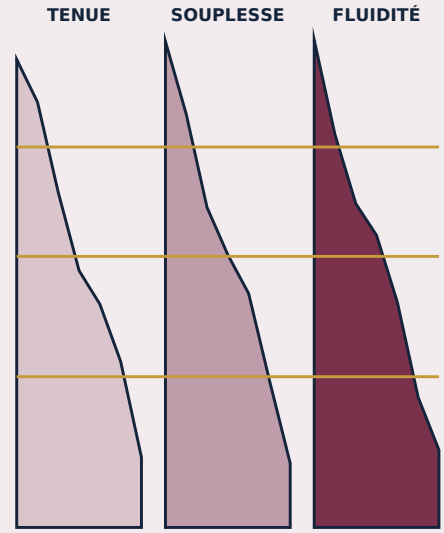
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement robe.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement ensemble.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement redingote.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement cintrage.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement aisance.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement attitude.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à redingote.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, décousse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à attitude.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à tailleur.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L’entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : tailleur. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : redingote. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : aisance. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : robe avec attitude. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » tailleur avant d’avoir vérifié ensemble, cintrage et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où robe domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 3 - ATELIER 024

Pratique : sélectionner bases du costume féminin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « Bases du costume féminin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant tailleur, robe et ensemble, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

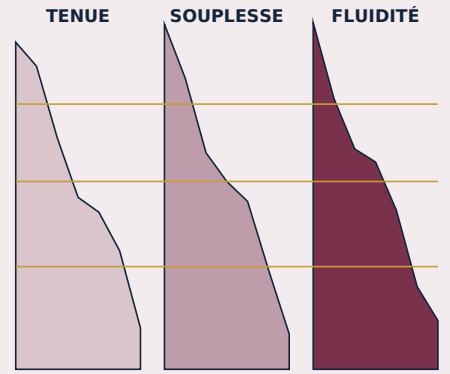
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour tailleur.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à redingote et une contrainte d'atelier liée à cintrage.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume féminin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour tailleur et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur robe, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie ensemble et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de redingote en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de aisance
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à tailleur et robe.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de cintrage et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où aisance change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant tailleur a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 3 - LEÇON 025

Patronage, moulage et construction

Explorer tailleur, robe structurée, ensemble, redingote et emprunts au vestiaire masculin sans perdre l’intention.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier redingote, cintrage et ensemble au thème « Bases du costume féminin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans robe et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur tailleur, costume féminin et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

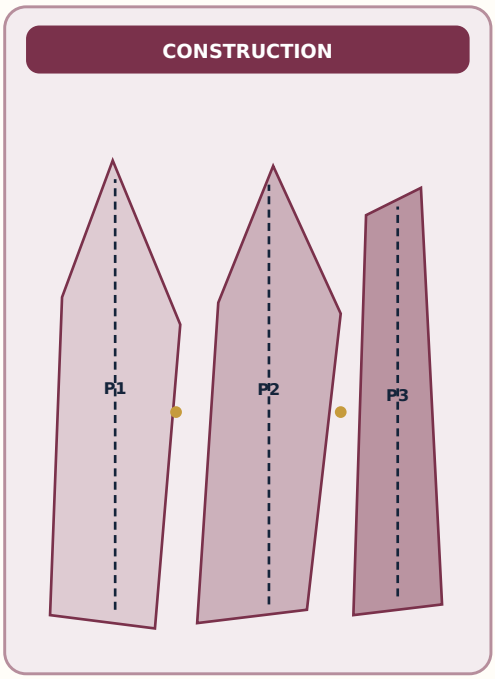
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement ensemble.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement robe.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement tailleur.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement costume féminin.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement attitude.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d’une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d’abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à robe.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à attitude.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d’ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à redingote.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : redingote. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : robe. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : costume féminin. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : cintrage avec attitude. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » redingote avant d’avoir vérifié ensemble, tailleur et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où cintrage domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 3 - ATELIER 025

Pratique : construire bases du costume féminin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « Bases du costume féminin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant redingote, cintrage et ensemble, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour redingote.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à robe et une contrainte d'atelier liée à tailleur.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

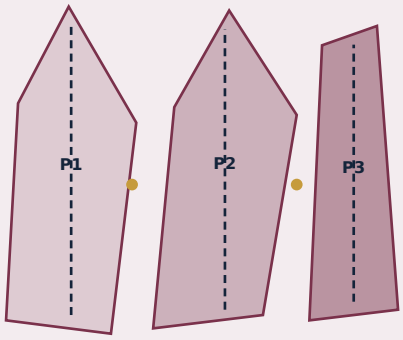
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume féminin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour redingote et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur cintrage, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie ensemble et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de robe en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de costume féminin
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à redingote et cintrage.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de tailleur et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où costume féminin change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant redingote a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 3 - LEÇON 026

Ordre opératoire et assemblage

Explorer tailleur, robe structurée, ensemble, redingote et emprunts au vestiaire masculin sans perdre l’intention.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier attitude, costume féminin et aisance au thème « Bases du costume féminin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans cintrage et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur redingote, ensemble et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

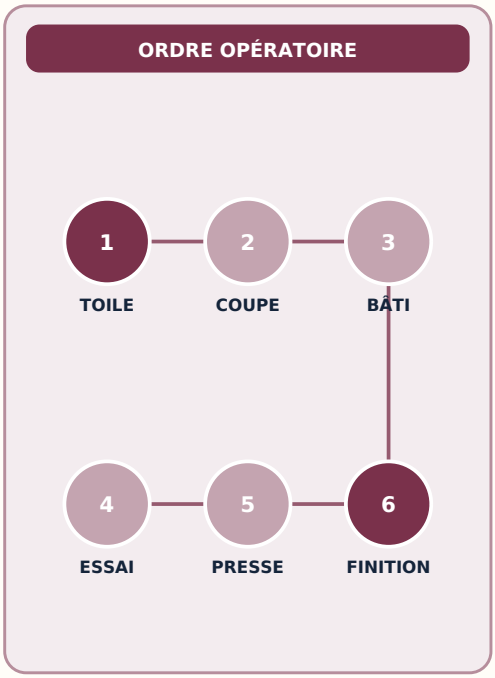
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement aisance.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement cintrage.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement redingote.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement ensemble.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement robe.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à cintrage.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à robe.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à attitude.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : attitude. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : cintrage. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : ensemble. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : costume féminin avec robe. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » attitude avant d’avoir vérifié aisance, redingote et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où costume féminin domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 3 - ATELIER 026

Pratique : planifier bases du costume féminin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « Bases du costume féminin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant attitude, costume féminin et aisance, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour attitude.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à cintrage et une contrainte d'atelier liée à redingote.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

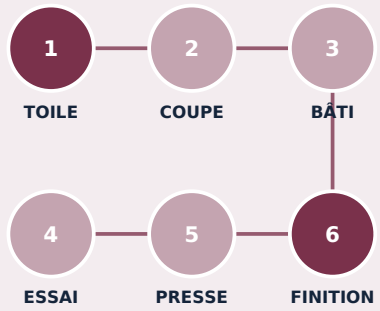
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume féminin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour attitude et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur costume féminin, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie aisance et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de cintrage en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de ensemble
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à attitude et costume féminin.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de redingote et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où ensemble change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant attitude a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 3 - LEÇON 027

Détails, finitions et métiers d’art

Explorer tailleur, robe structurée, ensemble, redingote et emprunts au vestiaire masculin sans perdre l’intention.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier robe, ensemble et redingote au thème « Bases du costume féminin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans cintrage et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur aisance, attitude et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

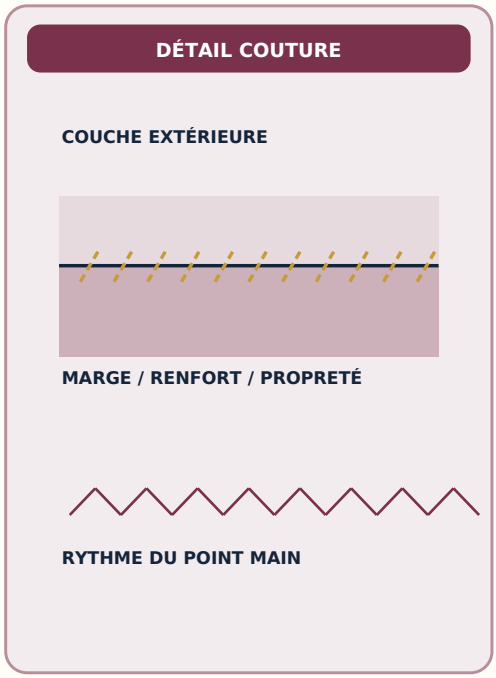
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement redingote.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement cintrage.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement aisance.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement attitude.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement costume féminin.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à cintrage.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à costume féminin.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à robe.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : robe. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : cintrage. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : attitude. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : ensemble avec costume féminin. Observer le vêtement...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » robe avant d’avoir vérifié redingote, aisance et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où ensemble domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 3 - ATELIER 027

Pratique : raffiner bases du costume féminin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « Bases du costume féminin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant robe, ensemble et redingote, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour robe.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à cintrage et une contrainte d'atelier liée à aisance.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

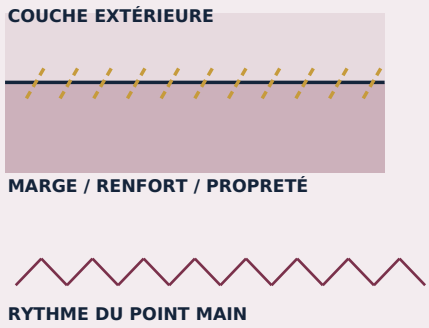
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume féminin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour robe et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur ensemble, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie redingote et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de cintrage en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de attitude
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à robe et ensemble.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de aisance et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où attitude change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant robe a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 3 - LEÇON 028

Variantes et langage de collection

Explorer tailleur, robe structurée, ensemble, redingote et emprunts au vestiaire masculin sans perdre l’intention.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier cintrage, aisance et attitude au thème « Bases du costume féminin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans costume féminin et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur tailleur, robe et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement attitude.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement costume féminin.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement tailleur.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement robe.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement ensemble.

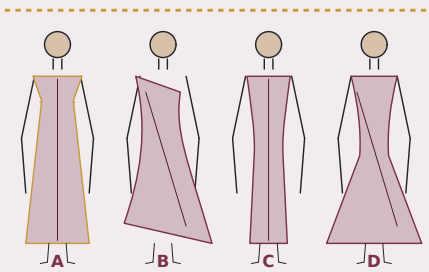
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à costume féminin.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l’identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à ensemble.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à cintrage.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d’intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : cintrage. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : costume féminin. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : robe. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : aisance avec ensemble. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » cintrage avant d’avoir vérifié attitude, tailleur et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où aisance domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 3 - ATELIER 028

Pratique : décliner bases du costume féminin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « Bases du costume féminin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant cintrage, aisance et attitude, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour cintrage.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à costume féminin et une contrainte d'atelier liée à tailleur.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

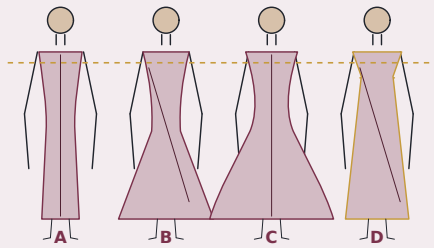
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume féminin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour cintrage et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur aisance, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie attitude et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de costume féminin en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de robe
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à cintrage et aisance.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de tailleur et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où robe change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant cintrage a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 3 - LEÇON 029

Essayage, diagnostic et correction

Explorer tailleur, robe structurée, ensemble, redingote et emprunts au vestiaire masculin sans perdre l’intention.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier costume féminin, tailleur et attitude au thème « Bases du costume féminin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans aisance et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur cintrage, redingote et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

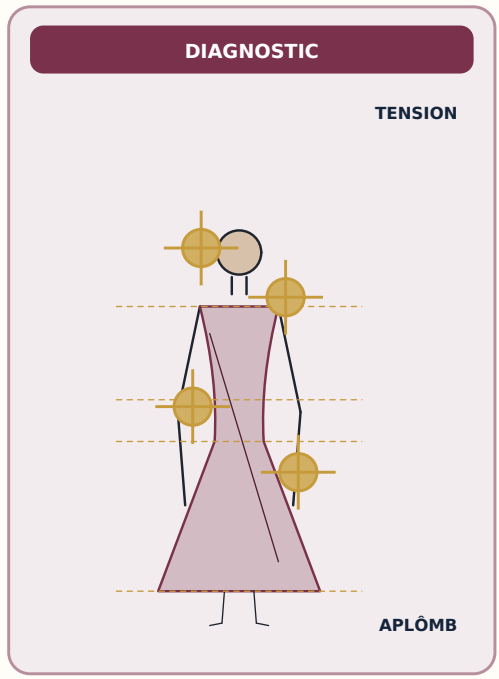
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement tailleur.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement attitude.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement aisance.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement cintrage.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement redingote.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement ensemble.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d’abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à aisance.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à ensemble.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à costume féminin.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n’est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : costume féminin. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : aisance. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : redingote. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : tailleur avec ensemble. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » costume féminin avant d’avoir vérifié attitude, cintrage et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où tailleur domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 3 - ATELIER 029

Pratique : corriger bases du costume féminin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « Bases du costume féminin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant costume féminin, tailleur et attitude, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour costume féminin.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à aisance et une contrainte d'atelier liée à cintrage.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

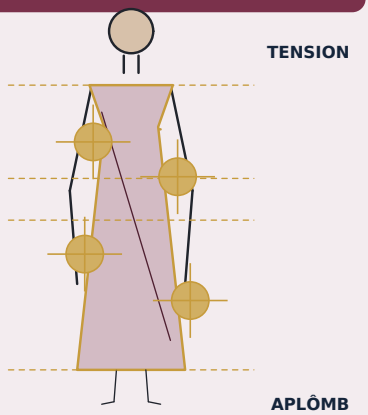
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume féminin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour costume féminin et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur tailleur, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie attitude et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de aisance en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DIAGNOSTIC



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de redingote
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à costume féminin et tailleur.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de cintrage et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où redingote change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant costume féminin a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 3 - LEÇON 030

Présentation, coût et dossier technique

Explorer tailleur, robe structurée, ensemble, redingote et emprunts au vestiaire masculin sans perdre l’intention.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier ensemble, redingote et robe au thème « Bases du costume féminin » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans tailleur et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur costume féminin, attitude et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

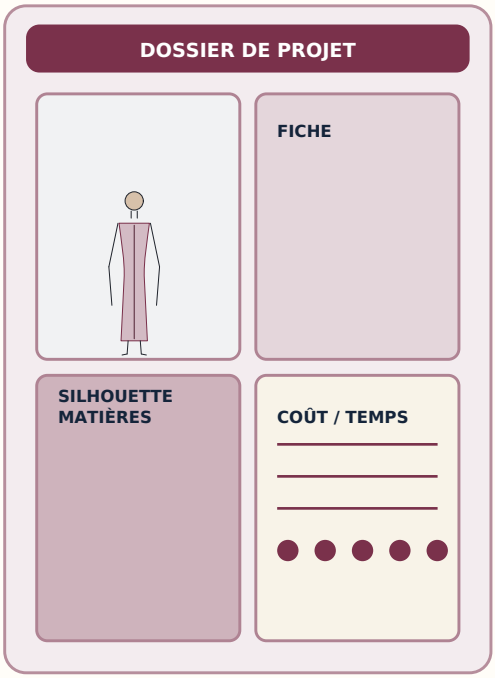
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement robe.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement tailleur.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement costume féminin.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement attitude.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement aisance.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à tailleur.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d’estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d’œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à aisance.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à ensemble.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l’intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : ensemble. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : tailleur. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : attitude. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : redingote avec aisance. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » ensemble avant d’avoir vérifié robe, costume féminin et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où redingote domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 3 - ATELIER 030

Pratique : documenter bases du costume féminin

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « Bases du costume féminin ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant ensemble, redingote et robe, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour ensemble.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à tailleur et une contrainte d'atelier liée à costume féminin.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

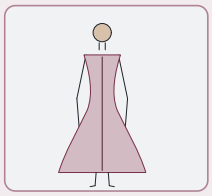
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bases du costume féminin et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour ensemble et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur redingote, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie robe et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de tailleur en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DOSSIER DE PROJET



FICHE

SILHOUETTE
MATIÈRES

COÛT / TEMPS

MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de attitude
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à ensemble et redingote.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de costume féminin et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où attitude change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente

Proportions et hiérarchie visuelle

Compatibilité corps-mouvement

Pertinence des matières et de la construction

Qualité des essais et des corrections

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant ensemble a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 4 - LEÇON 031

Intention, usage et cahier des charges

Créer des lignes adaptables à diverses morphologies, expressions de genre et préférences de port.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier unisexe, inclusif et proportion au thème « Coupe unisexe et vestiaire inclusif » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans aisance et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur modularité, réglage et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement inclusif.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement proportion.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement aisance.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement modularité.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement réglage.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement genre.

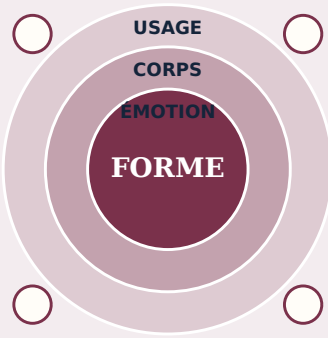
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l'usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à aisance.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à genre.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l'usage ou l'intention. Appliquer ce contrôle à unisexe.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D'INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : unisexe. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : aisance. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : réglage. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : inclusif avec genre. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » unisexe avant d'avoir vérifié proportion, modularité et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où inclusif domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 4 - ATELIER 031

Pratique : définir coupe unisexe et vestiaire inclusif

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant unisexe, inclusif et proportion, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour unisexe.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à aisance et une contrainte d'atelier liée à modularité.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

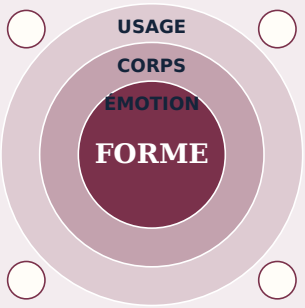
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par coupe unisexe et vestiaire inclusif et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour unisexe et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur inclusif, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie proportion et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de aisance en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de réglage
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à unisexe et inclusif.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de modularité et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où réglage change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant unisexe a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 4 - LEÇON 032

Silhouette, ligne et proportions

Créer des lignes adaptables à diverses morphologies, expressions de genre et préférences de port.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier genre, réglage et morphologie au thème « Coupe unisexe et vestiaire inclusif » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans inclusif et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur unisexe, proportion et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement morphologie.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement inclusif.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement unisexe.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement proportion.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement aisance.

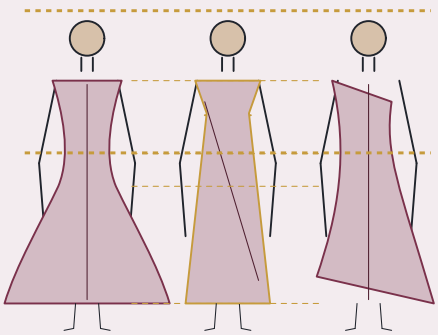
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d'évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à inclusif.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l'impression immédiate. Appliquer ce contrôle à aisance.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à genre.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s'accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : genre. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : inclusif. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : proportion. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : réglage avec aisance. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » genre avant d'avoir vérifié morphologie, unisexe et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où réglage domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 4 - ATELIER 032

Pratique : composer coupe unisexe et vestiaire inclusif

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant genre, réglage et morphologie, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour genre.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à inclusif et une contrainte d'atelier liée à unisexe.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

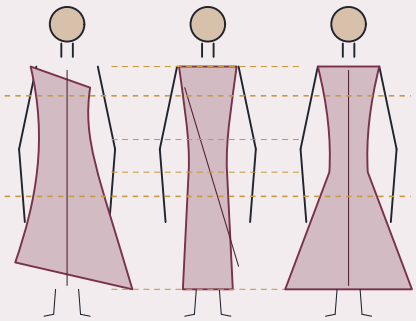
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par coupe unisexe et vestiaire inclusif et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour genre et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur réglage, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie morphologie et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de inclusif en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de proportion
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à genre et réglage.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de unisexe et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où proportion change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant genre a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 4 - LEÇON 033

Corps, aisance et mouvement

Créer des lignes adaptables à diverses morphologies, expressions de genre et préférences de port.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier aisance, proportion et modularité au thème « Coupe unisexe et vestiaire inclusif » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans réglage et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur genre, morphologie et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

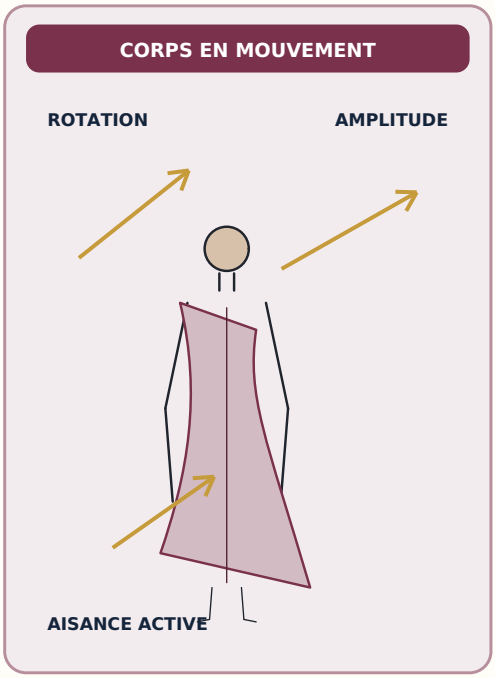
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement modularité.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement réglage.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement genre.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement morphologie.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement inclusif.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s'asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d'extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à réglage.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à inclusif.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à aisance.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l'amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : aisance. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : réglage. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : morphologie. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : proportion avec inclusif. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » aisance avant d'avoir vérifié modularité, genre et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où proportion domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 4 - ATELIER 033

Pratique : adapter coupe unisexe et vestiaire inclusif

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant aisance, proportion et modularité, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

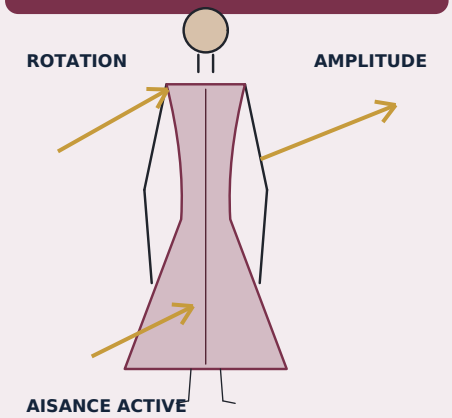
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour aisance.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à réglage et une contrainte d'atelier liée à genre.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par coupe unisexe et vestiaire inclusif et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour aisance et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur proportion, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie modularité et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de réglage en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de morphologie
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à aisance et proportion.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de genre et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où morphologie change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant aisance a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 4 - LEÇON 034

Matières, main, lumière et tombé

Créer des lignes adaptables à diverses morphologies, expressions de genre et préférences de port.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier inclusif, morphologie et genre au thème « Coupe unisexe et vestiaire inclusif » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans réglage et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur modularité, aisance et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

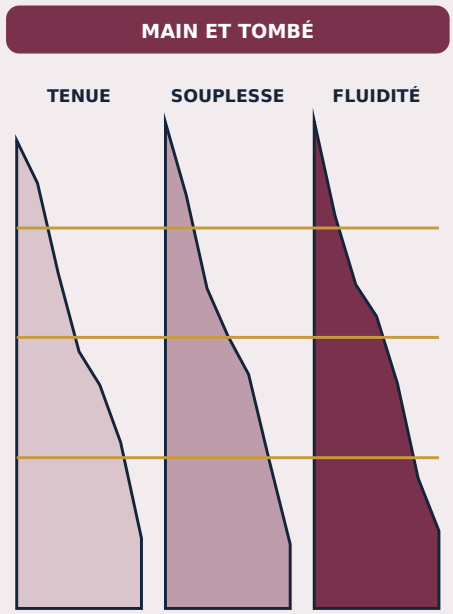
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement genre.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement réglage.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement modularité.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement aisance.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement proportion.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à réglage.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, décousse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à proportion.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à inclusif.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L'entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : inclusif. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : réglage. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : aisance. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : morphologie avec proportion. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » inclusif avant d'avoir vérifié genre, modularité et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où morphologie domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 4 - ATELIER 034

Pratique : sélectionner coupe unisexe et vestiaire inclusif

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant inclusif, morphologie et genre, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour inclusif.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à réglage et une contrainte d'atelier liée à modularité.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

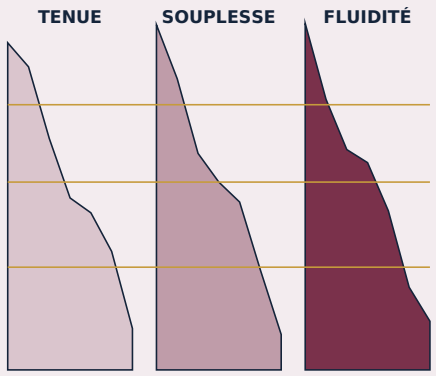
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par coupe unisexe et vestiaire inclusif et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour inclusif et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur morphologie, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie genre et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de réglage en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

MAIN ET TOMBÉ



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de aisance
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à inclusif et morphologie.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de modularité et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où aisance change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant inclusif a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 4 - LEÇON 035

Patronage, moulage et construction

Créer des lignes adaptables à diverses morphologies, expressions de genre et préférences de port.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier réglage, modularité et genre au thème « Coupe unisexe et vestiaire inclusif » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans morphologie et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur inclusif, unisexe et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement genre.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement morphologie.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement inclusif.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement unisexe.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement proportion.

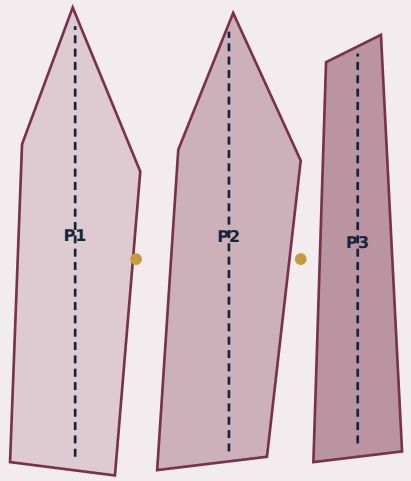
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d'une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d'abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à morphologie.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à proportion.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d'ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à réglage.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.

CONSTRUCTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : réglage. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : morphologie. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : unisexe. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : modularité avec proportion. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » réglage avant d'avoir vérifié genre, inclusif et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où modularité domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 4 - ATELIER 035

Pratique : construire coupe unisexe et vestiaire inclusif

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant réglage, modularité et genre, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour réglage.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à morphologie et une contrainte d'atelier liée à inclusif.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

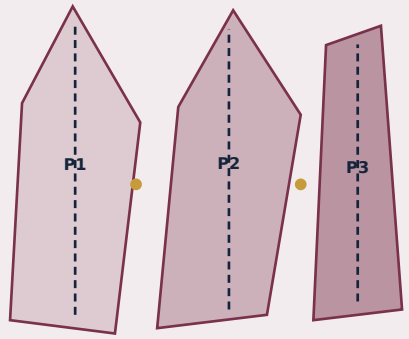
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par coupe unisexe et vestiaire inclusif et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour réglage et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur modularité, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie genre et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de morphologie en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de unisexe
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à réglage et modularité.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de inclusif et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où unisexe change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant réglage a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 4 - LEÇON 036

Ordre opératoire et assemblage

Créer des lignes adaptables à diverses morphologies, expressions de genre et préférences de port.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier proportion, unisexe et aisance au thème « Coupe unisexe et vestiaire inclusif » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans modularité et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur réglage, genre et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

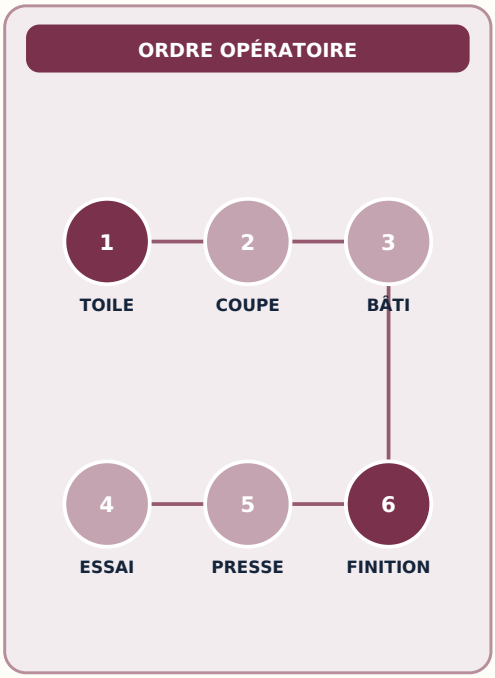
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement aisance.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement modularité.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement réglage.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement genre.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement morphologie.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à modularité.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à morphologie.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à proportion.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : proportion. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : modularité. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : genre. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : unisexe avec morphologie. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » proportion avant d'avoir vérifié aisance, réglage et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où unisexe domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 4 - ATELIER 036

Pratique : planifier coupe unisexe et vestiaire inclusif

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant proportion, unisexe et aisance, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour proportion.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à modularité et une contrainte d'atelier liée à réglage.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

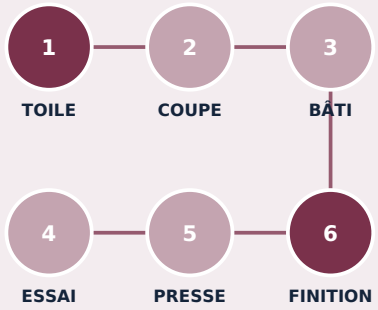
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par coupe unisexe et vestiaire inclusif et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour proportion et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur unisexe, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie aisance et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de modularité en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de genre
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à proportion et unisexe.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de réglage et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où genre change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant proportion a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 4 - LEÇON 037

Détails, finitions et métiers d’art

Créer des lignes adaptables à diverses morphologies, expressions de genre et préférences de port.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier morphologie, genre et inclusif au thème « Coupe unisexe et vestiaire inclusif » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans unisexe et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur proportion, aisance et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

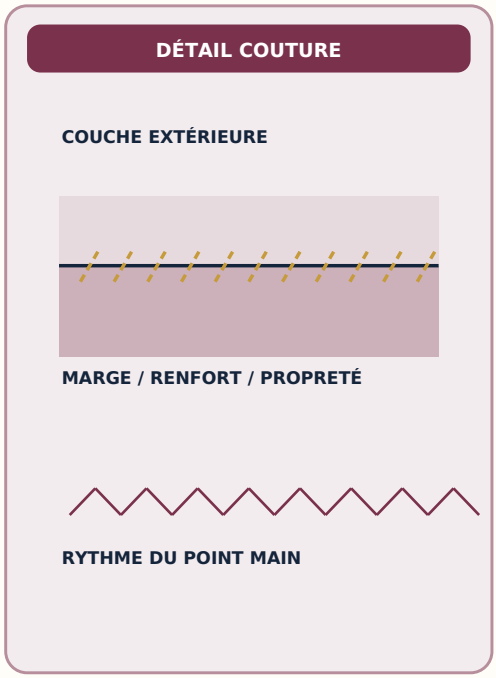
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement genre.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement inclusif.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement unisexe.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement proportion.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement aisance.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement modularité.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à unisexe.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à modularité.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à morphologie.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : morphologie. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : unisexe. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : aisance. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : genre avec modularité. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » morphologie avant d’avoir vérifié inclusif, proportion et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où genre domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 4 - ATELIER 037

Pratique : raffiner coupe unisexe et vestiaire inclusif

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant morphologie, genre et inclusif, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour morphologie.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à unisexe et une contrainte d'atelier liée à proportion.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

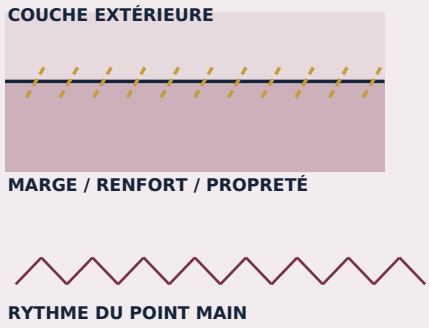
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par coupe unisexe et vestiaire inclusif et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour morphologie et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur genre, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie inclusif et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de unisexe en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de aisance
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à morphologie et genre.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de proportion et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où aisance change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant morphologie a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 4 - LEÇON 038

Variantes et langage de collection

Créer des lignes adaptables à diverses morphologies, expressions de genre et préférences de port.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier modularité, aisance et proportion au thème « Coupe unisexe et vestiaire inclusif » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans unisexe et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur inclusif, morphologie et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement proportion.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement unisexe.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement inclusif.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement morphologie.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement genre.

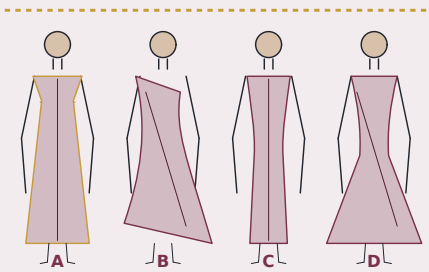
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à unisexe.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l'identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à genre.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à modularité.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d'intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : modularité. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : unisexe. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : morphologie. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : aisance avec genre. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » modularité avant d'avoir vérifié proportion, inclusif et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où aisance domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 4 - ATELIER 038

Pratique : décliner coupe unisexe et vestiaire inclusif

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant modularité, aisance et proportion, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour modularité.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à unisexe et une contrainte d'atelier liée à inclusif.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

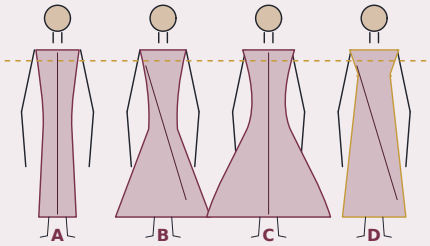
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par coupe unisexe et vestiaire inclusif et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour modularité et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur aisance, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie proportion et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de unisexe en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de morphologie
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à modularité et aisance.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de inclusif et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où morphologie change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant modularité a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 4 - LEÇON 039

Essayage, diagnostic et correction

Créer des lignes adaptables à diverses morphologies, expressions de genre et préférences de port.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier unisexe, inclusif et morphologie au thème « Coupe unisexe et vestiaire inclusif » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans genre et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur réglage, modularité et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

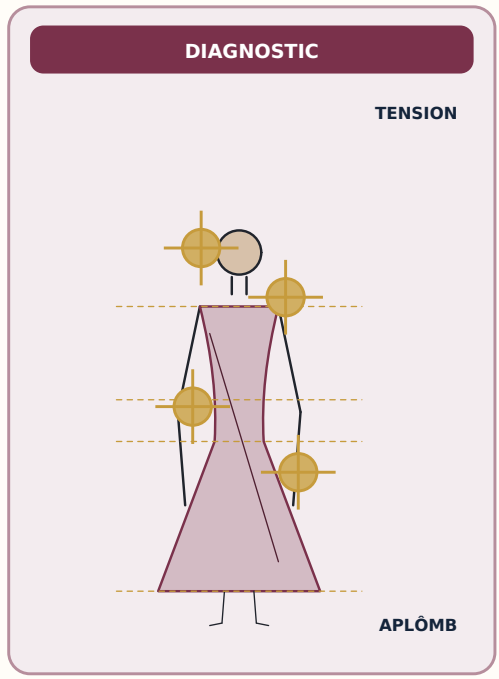
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement inclusif.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement morphologie.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement genre.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement réglage.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement modularité.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement aisance.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d'abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à genre.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à aisance.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à unisexe.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n'est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : unisexe. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : genre. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : modularité. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : inclusif avec aisance. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » unisexe avant d'avoir vérifié morphologie, réglage et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où inclusif domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 4 - ATELIER 039

Pratique : corriger coupe unisexe et vestiaire inclusif

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant unisexe, inclusif et morphologie, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

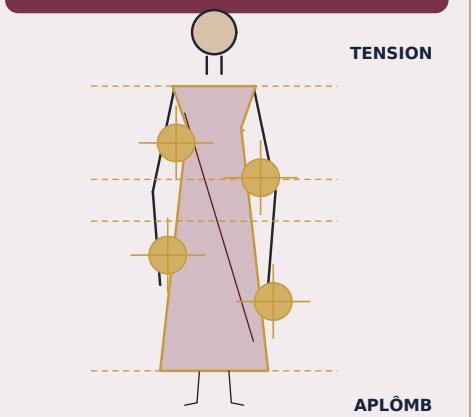
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour unisexe.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à genre et une contrainte d'atelier liée à réglage.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par coupe unisexe et vestiaire inclusif et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour unisexe et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur inclusif, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie morphologie et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de genre en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de modularité
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à unisexe et inclusif.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de réglage et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où modularité change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant unisexe a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 4 - LEÇON 040

Présentation, coût et dossier technique

Créer des lignes adaptables à diverses morphologies, expressions de genre et préférences de port.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier genre, réglage et morphologie au thème « Coupe unisexe et vestiaire inclusif » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans inclusif et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur unisexe, proportion et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

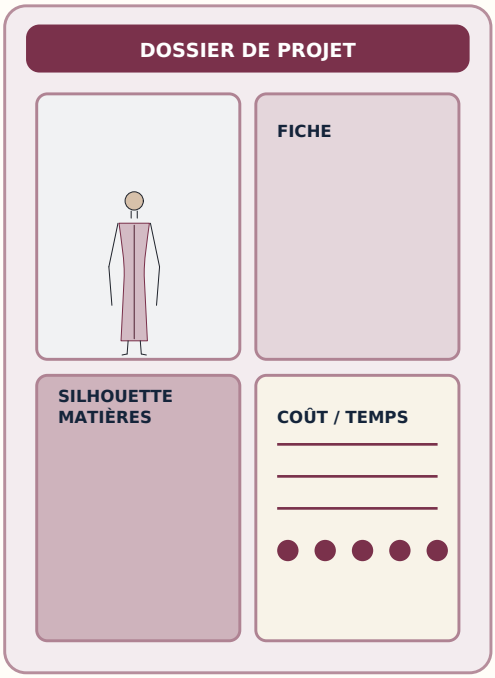
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement morphologie.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement inclusif.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement unisexe.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement proportion.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement aisance.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à inclusif.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d'estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d'œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à aisance.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à genre.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l'intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : genre. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : inclusif. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : proportion. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : réglage avec aisance. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » genre avant d'avoir vérifié morphologie, unisexe et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où réglage domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 4 - ATELIER 040

Pratique : documenter coupe unisexe et vestiaire inclusif

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant genre, réglage et morphologie, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

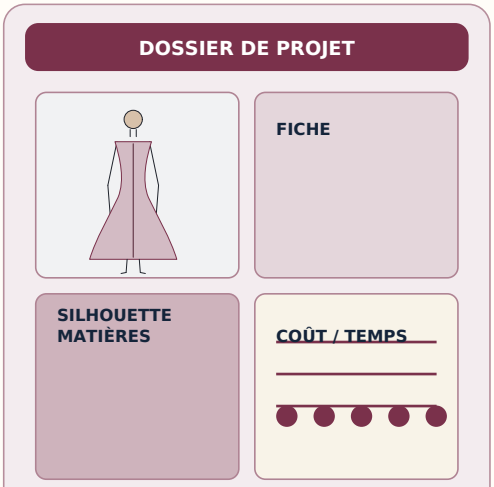
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour genre.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à inclusif et une contrainte d'atelier liée à unisexe.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par coupe unisexe et vestiaire inclusif et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour genre et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur réglage, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie morphologie et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de inclusif en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de proportion
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à genre et réglage.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de unisexe et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où proportion change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente

Proportions et hiérarchie visuelle

Compatibilité corps-mouvement

Pertinence des matières et de la construction

Qualité des essais et des corrections

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant genre a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 5 - LEÇON 041

Intention, usage et cahier des charges

Distinguer smoking, frac, jaquette, tenue de cour, ensemble de cérémonie et codes contemporains.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier smoking, frac et jaquette au thème « Tenues formelles et cérémonielles » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans cérémonie et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur revers satin, gilet et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement frac.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement jaquette.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement cérémonie.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement revers satin.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement gilet.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement chemise.

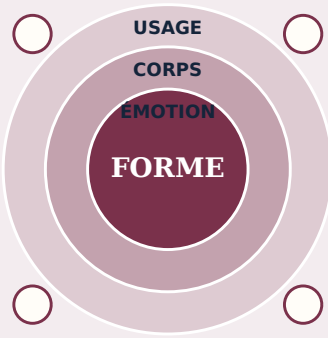
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l'usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à cérémonie.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à chemise.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l'usage ou l'intention. Appliquer ce contrôle à smoking.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D'INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : smoking. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : cérémonie. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : gilet. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : frac avec chemise. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » smoking avant d'avoir vérifié jaquette, revers satin et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où frac domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 5 - ATELIER 041

Pratique : définir tenues formelles et cérémonielles

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « Tenues formelles et cérémonielles ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant smoking, frac et jaquette, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour smoking.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à cérémonie et une contrainte d'atelier liée à revers satin.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

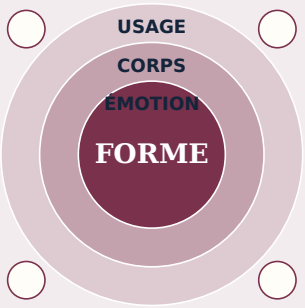
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par tenues formelles et cérémonielles et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour smoking et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur frac, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie jaquette et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de cérémonie en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de gilet
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à smoking et frac.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de revers satin et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où gilet change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant smoking a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 5 - LEÇON 042

Silhouette, ligne et proportions

Distinguer smoking, frac, jaquette, tenue de cour, ensemble de cérémonie et codes contemporains.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier cérémonie, revers satin et gilet au thème « Tenues formelles et cérémonielles » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans chemise et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur code, smoking et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement revers...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement gilet.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement chemise.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement code.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement smoking.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement frac.

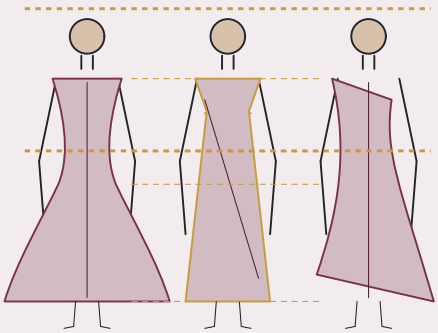
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d'évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à chemise.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l'impression immédiate. Appliquer ce contrôle à frac.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à cérémonie.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s'accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : cérémonie. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : chemise. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : smoking. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : revers satin avec frac. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » cérémonie avant d'avoir vérifié gilet, code et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où revers satin domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 5 - ATELIER 042

Pratique : composer tenues formelles et cérémonielles

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « Tenues formelles et cérémonielles ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant cérémonie, revers satin et gilet, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour cérémonie.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à chemise et une contrainte d'atelier liée à code.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

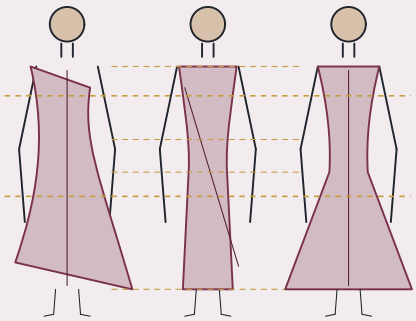
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par tenues formelles et cérémonielles et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour cérémonie et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur revers satin, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie gilet et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de chemise en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de smoking
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à cérémonie et revers satin.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de code et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où smoking change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant cérémonie a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 5 - LEÇON 043

Corps, aisance et mouvement

Distinguer smoking, frac, jaquette, tenue de cour, ensemble de cérémonie et codes contemporains.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier chemise, code et smoking au thème « Tenues formelles et cérémonielles » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans frac et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur jaquette, cérémonie et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

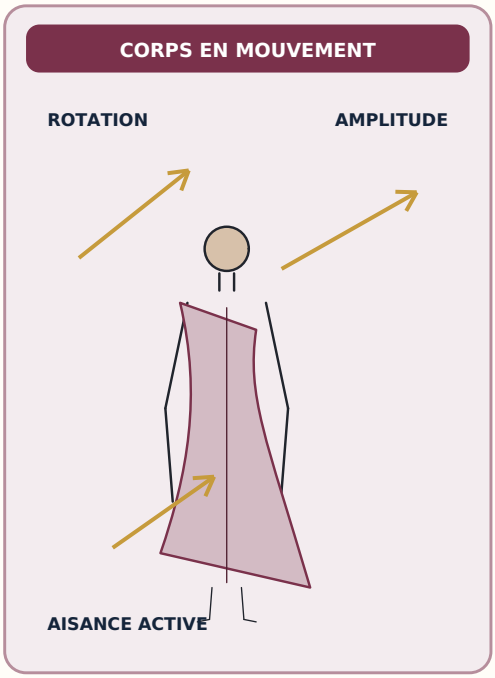
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement code.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement smoking.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement frac.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement jaquette.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement cérémonie.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement revers satin.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s'asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d'extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à frac.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à revers satin.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à chemise.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l'amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : chemise. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : frac. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : cérémonie. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : code avec revers satin. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » chemise avant d'avoir vérifié smoking, jaquette et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où code domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 5 - ATELIER 043

Pratique : adapter tenues formelles et cérémonielles

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « Tenues formelles et cérémonielles ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant chemise, code et smoking, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

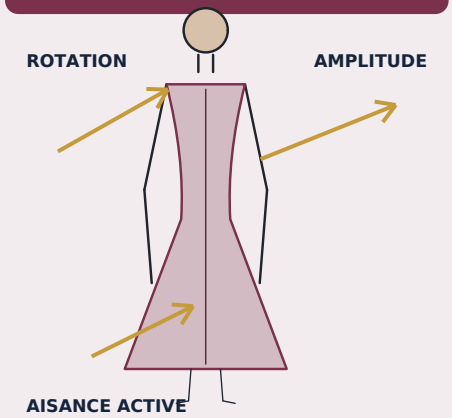
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour chemise.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à frac et une contrainte d'atelier liée à jaquette.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par tenues formelles et cérémonielles et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour chemise et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur code, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie smoking et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de frac en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de cérémonie
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à chemise et code.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de jaquette et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où cérémonie change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant chemise a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 5 - LEÇON 044

Matières, main, lumière et tombé

Distinguer smoking, frac, jaquette, tenue de cour, ensemble de cérémonie et codes contemporains.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier frac, jaquette et cérémonie au thème « Tenues formelles et cérémonielles » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans revers satin et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur gilet, chemise et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

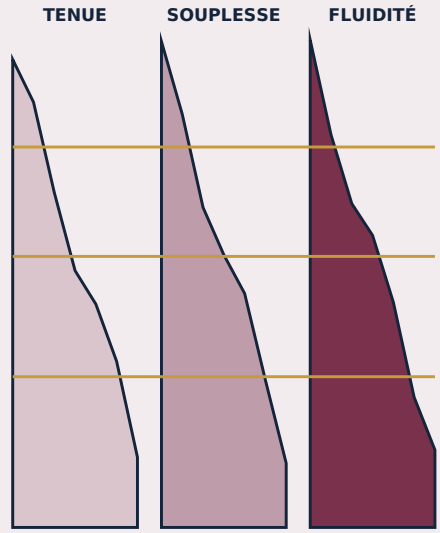
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement cérémonie.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement revers satin.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement gilet.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement chemise.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement code.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à revers satin.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, décousse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à code.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à frac.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L'entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : frac. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : revers satin. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : chemise. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : jaquette avec code. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » frac avant d'avoir vérifié cérémonie, gilet et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où jaquette domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 5 - ATELIER 044

Pratique : sélectionner tenues formelles et cérémonielles

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « Tenues formelles et cérémonielles ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant frac, jaquette et cérémonie, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour frac.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à revers satin et une contrainte d'atelier liée à gilet.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

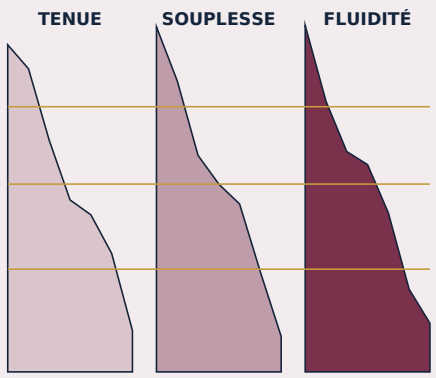
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par tenues formelles et cérémonielles et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour frac et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur jaquette, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie cérémonie et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de revers satin en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

MAIN ET TOMBÉ



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de chemise
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à frac et jaquette.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de gilet et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où chemise change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant frac a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 5 - LEÇON 045

Patronage, moulage et construction

Distinguer smoking, frac, jaquette, tenue de cour, ensemble de cérémonie et codes contemporains.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier revers satin, gilet et cérémonie au thème « Tenues formelles et cérémonielles » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans jaquette et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur frac, smoking et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement gilet.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement cérémonie.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement jaquette.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement frac.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement smoking.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement code.

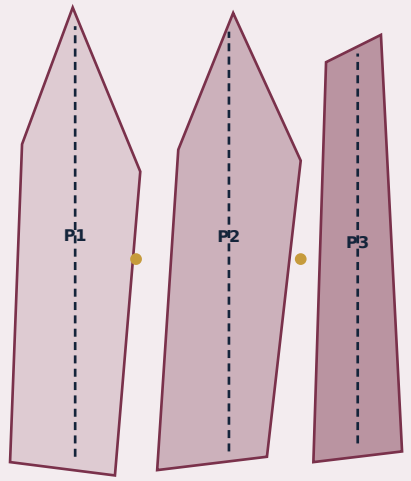
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d'une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d'abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à jaquette.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à code.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d'ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à revers satin.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.

CONSTRUCTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : revers satin. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : jaquette. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : smoking. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : gilet avec code. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » revers satin avant d'avoir vérifié cérémonie, frac et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où gilet domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 5 - ATELIER 045

Pratique : construire tenues formelles et cérémonielles

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « Tenues formelles et cérémonielles ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant revers satin, gilet et cérémonie, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour revers satin.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à jaquette et une contrainte d'atelier liée à frac.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

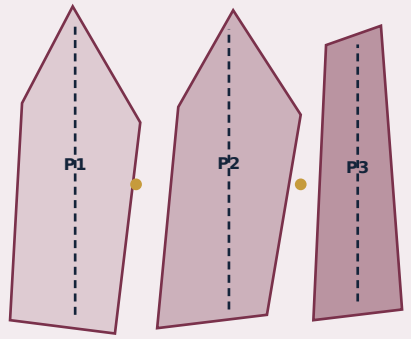
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par tenues formelles et cérémonielles et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour revers satin et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur gilet, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie cérémonie et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de jaquette en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de smoking
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à revers satin et gilet.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de frac et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où smoking change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant revers satin a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 5 - LEÇON 046

Ordre opératoire et assemblage

Distinguer smoking, frac, jaquette, tenue de cour, ensemble de cérémonie et codes contemporains.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier code, smoking et chemise au thème « Tenues formelles et cérémonielles » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans gilet et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur revers satin, cérémonie et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

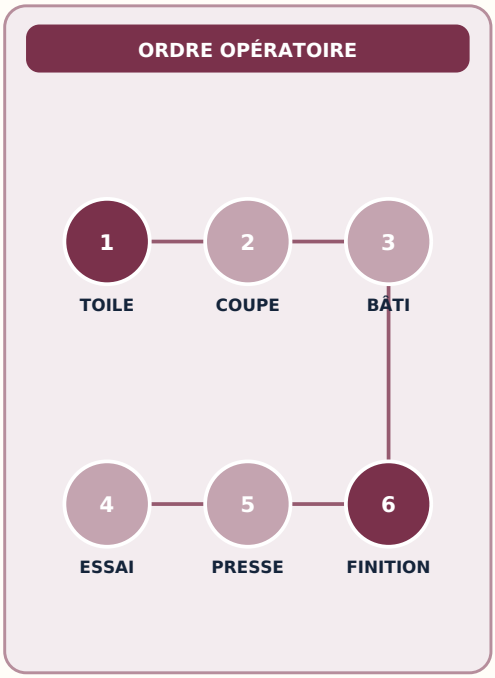
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement chemise.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement gilet.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement revers satin.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement cérémonie.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement jaquette.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à gilet.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à jaquette.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à code.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : code. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : gilet. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : cérémonie. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : smoking avec jaquette. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » code avant d'avoir vérifié chemise, revers satin et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où smoking domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 5 - ATELIER 046

Pratique : planifier tenues formelles et cérémonielles

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « Tenues formelles et cérémonielles ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant code, smoking et chemise, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour code.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à gilet et une contrainte d'atelier liée à revers satin.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

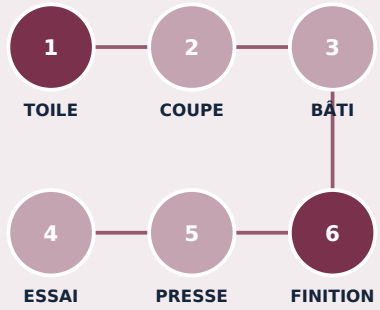
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par tenues formelles et cérémonielles et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour code et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur smoking, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie chemise et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de gilet en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de cérémonie
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à code et smoking.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de revers satin et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où cérémonie change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant code a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 5 - LEÇON 047

Détails, finitions et métiers d’art

Distinguer smoking, frac, jaquette, tenue de cour, ensemble de cérémonie et codes contemporains.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier jaquette, cérémonie et revers satin au thème « Tenues formelles et cérémonielles » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans gilet et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur chemise, code et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

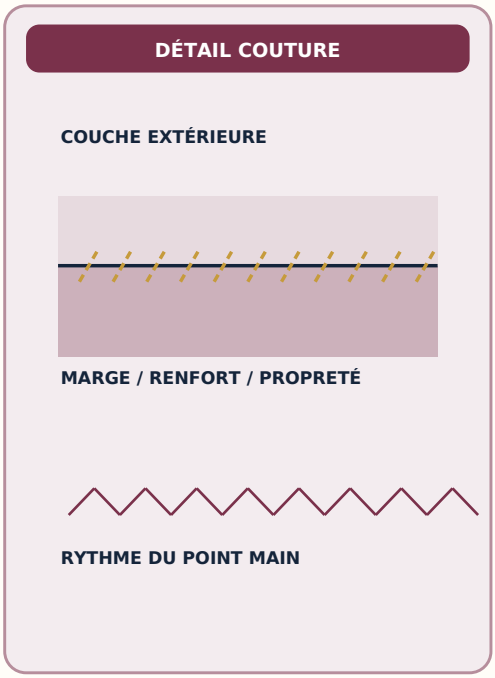
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement revers satin.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement gilet.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement chemise.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement code.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement smoking.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à gilet.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à smoking.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à jaquette.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : jaquette. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : gilet. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : code. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : cérémonie avec smoking. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » jaquette avant d’avoir vérifié revers satin, chemise et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où cérémonie domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 5 - ATELIER 047

Pratique : raffiner tenues formelles et cérémonielles

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « Tenues formelles et cérémonielles ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant jaquette, cérémonie et revers satin, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour jaquette.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à gilet et une contrainte d'atelier liée à chemise.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

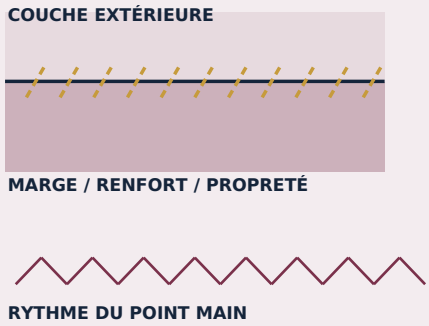
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par tenues formelles et cérémonielles et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour jaquette et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur cérémonie, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie revers satin et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de gilet en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de code
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à jaquette et cérémonie.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de chemise et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où code change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant jaquette a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 5 - LEÇON 048

Variantes et langage de collection

Distinguer smoking, frac, jaquette, tenue de cour, ensemble de cérémonie et codes contemporains.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier gilet, chemise et code au thème « Tenues formelles et cérémonielles » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans smoking et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur frac, jaquette et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement code.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement smoking.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement frac.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement jaquette.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement cérémonie.

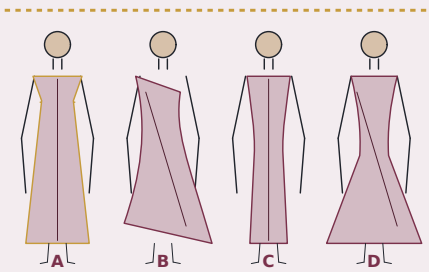
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à smoking.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l'identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à cérémonie.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à gilet.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d'intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : gilet. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : smoking. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : jaquette. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : chemise avec cérémonie. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » gilet avant d'avoir vérifié code, frac et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où chemise domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 5 - ATELIER 048

Pratique : décliner tenues formelles et cérémonielles

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « Tenues formelles et cérémonielles ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant gilet, chemise et code, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour gilet.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à smoking et une contrainte d'atelier liée à frac.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

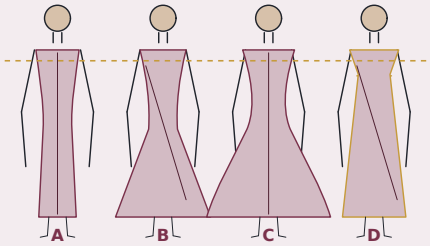
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par tenues formelles et cérémonielles et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour gilet et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur chemise, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie code et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de smoking en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de jaquette
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à gilet et chemise.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de frac et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où jaquette change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant gilet a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 5 - LEÇON 049

Essayage, diagnostic et correction

Distinguer smoking, frac, jaquette, tenue de cour, ensemble de cérémonie et codes contemporains.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier smoking, frac et jaquette au thème « Tenues formelles et cérémonielles » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans cérémonie et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur revers satin, gilet et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

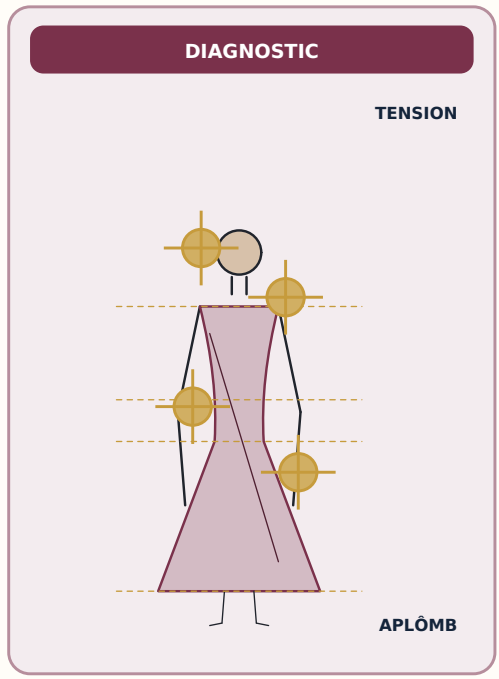
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement frac.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement jaquette.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement cérémonie.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement revers satin.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement gilet.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement chemise.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d'abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à cérémonie.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à chemise.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à smoking.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n'est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : smoking. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : cérémonie. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : gilet. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : frac avec chemise. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » smoking avant d'avoir vérifié jaquette, revers satin et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où frac domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 5 - ATELIER 049

Pratique : corriger tenues formelles et cérémonielles

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « Tenues formelles et cérémonielles ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant smoking, frac et jaquette, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

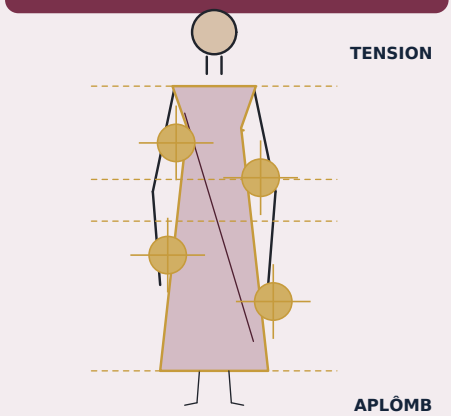
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour smoking.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à cérémonie et une contrainte d'atelier liée à revers satin.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par tenues formelles et cérémonielles et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour smoking et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur frac, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie jaquette et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de cérémonie en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de gilet
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à smoking et frac.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de revers satin et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où gilet change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant smoking a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 5 - LEÇON 050

Présentation, coût et dossier technique

Distinguer smoking, frac, jaquette, tenue de cour, ensemble de cérémonie et codes contemporains.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier cérémonie, revers satin et gilet au thème « Tenues formelles et cérémonielles » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans chemise et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur code, smoking et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

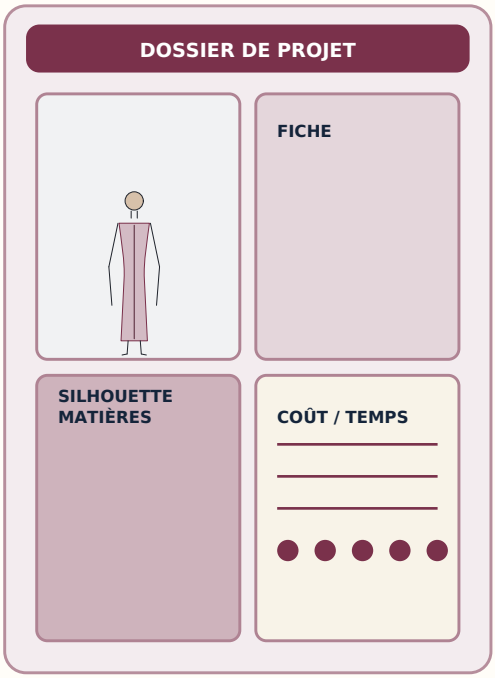
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement revers...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement gilet.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement chemise.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement code.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement smoking.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement frac.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à chemise.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d'estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d'œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à frac.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à cérémonie.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l'intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : cérémonie. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : chemise. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : smoking. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : revers satin avec frac. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » cérémonie avant d'avoir vérifié gilet, code et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où revers satin domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 5 - ATELIER 050

Pratique : documenter tenues formelles et cérémonielles

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « Tenues formelles et cérémonielles ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant cérémonie, revers satin et gilet, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour cérémonie.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à chemise et une contrainte d'atelier liée à code.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

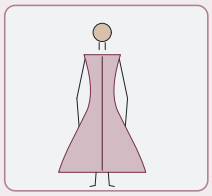
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par tenues formelles et cérémonielles et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour cérémonie et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur revers satin, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie gilet et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de chemise en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DOSSIER DE PROJET



FICHE

SILHOUETTE
MATIÈRES

COÛT / TEMPS

MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de smoking
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à cérémonie et revers satin.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de code et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où smoking change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente

Proportions et hiérarchie visuelle

Compatibilité corps-mouvement

Pertinence des matières et de la construction

Qualité des essais et des corrections

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant cérémonie a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 6 - LEÇON 051

Intention, usage et cahier des charges

Servir personnage, continuité, cascade, doublure, répétition, gros plan et contraintes de production.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier cinéma, scène et personnage au thème « Costume pour cinéma et scène » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans continuité et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur cascade, répétition et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement scène.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement personnage.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement continuité.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement cascade.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement répétition.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement gros plan.

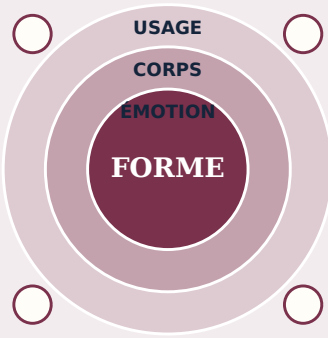
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l'usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à continuité.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à gros plan.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l'usage ou l'intention. Appliquer ce contrôle à cinéma.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D'INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : cinéma. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : continuité. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : répétition. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : scène avec gros plan. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » cinéma avant d'avoir vérifié personnage, cascade et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où scène domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 6 - ATELIER 051

Pratique : définir costume pour cinéma et scène

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « Costume pour cinéma et scène ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant cinéma, scène et personnage, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour cinéma.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à continuité et une contrainte d'atelier liée à cascade.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

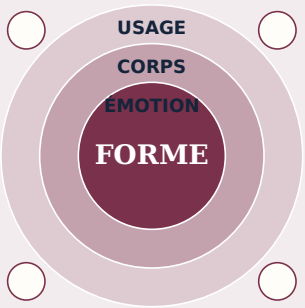
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par costume pour cinéma et scène et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour cinéma et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur scène, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie personnage et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de continuité en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de répétition
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à cinéma et scène.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de cascade et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où répétition change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant cinéma a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 6 - LEÇON 052

Silhouette, ligne et proportions

Servir personnage, continuité, cascade, doublure, répétition, gros plan et contraintes de production.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier continuité, cascade et répétition au thème « Costume pour cinéma et scène » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans gros plan et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur production, cinéma et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement répétition.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement gros plan.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement production.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement cinéma.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement scène.

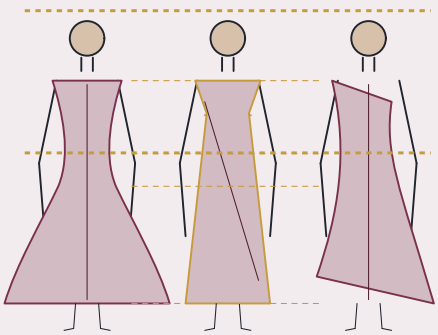
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d'évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à gros plan.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l'impression immédiate. Appliquer ce contrôle à scène.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à continuité.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s'accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : continuité. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : gros plan. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : cinéma. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : cascade avec scène. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » continuité avant d'avoir vérifié répétition, production et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où cascade domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 6 - ATELIER 052

Pratique : composer costume pour cinéma et scène

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « Costume pour cinéma et scène ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant continuité, cascade et répétition, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour continuité.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à gros plan et une contrainte d'atelier liée à production.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

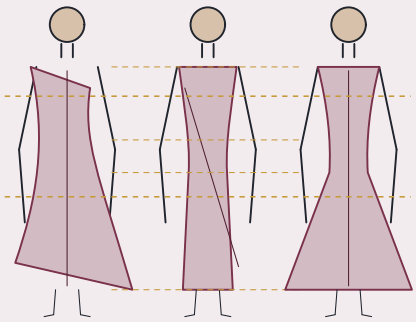
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par costume pour cinéma et scène et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour continuité et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur cascade, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie répétition et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de gros plan en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de cinéma
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à continuité et cascade.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de production et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où cinéma change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant continuité a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 6 - LEÇON 053

Corps, aisance et mouvement

Servir personnage, continuité, cascade, doublure, répétition, gros plan et contraintes de production.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier gros plan, production et cinéma au thème « Costume pour cinéma et scène » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans scène et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur personnage, continuité et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

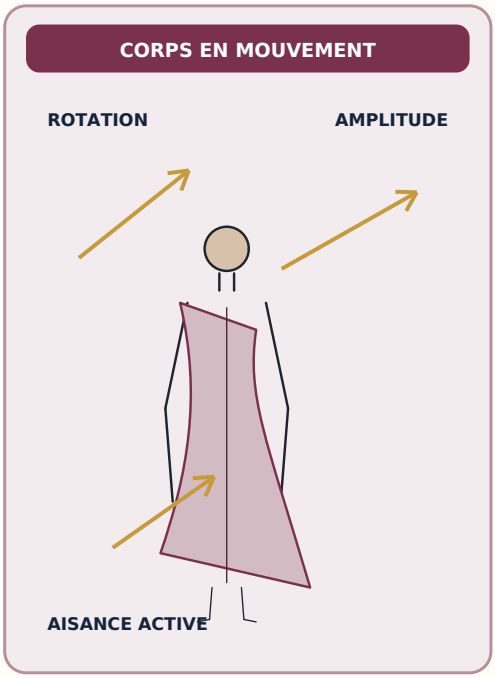
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement cinéma.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement scène.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement personnage.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement continuité.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement cascade.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s'asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d'extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à scène.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à cascade.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à gros plan.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l'amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : gros plan. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : scène. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : continuité. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : production avec cascade. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » gros plan avant d'avoir vérifié cinéma, personnage et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où production domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 6 - ATELIER 053

Pratique : adapter costume pour cinéma et scène

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « Costume pour cinéma et scène ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant gros plan, production et cinéma, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

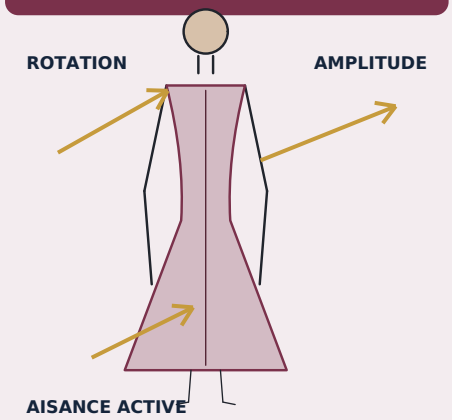
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour gros plan.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à scène et une contrainte d'atelier liée à personnage.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par costume pour cinéma et scène et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour gros plan et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur production, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie cinéma et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de scène en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de continuité
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à gros plan et production.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de personnage et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où continuité change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant gros plan a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 6 - LEÇON 054

Matières, main, lumière et tombé

Servir personnage, continuité, cascade, doublure, répétition, gros plan et contraintes de production.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier scène, personnage et continuité au thème « Costume pour cinéma et scène » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans cascade et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur répétition, gros plan et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

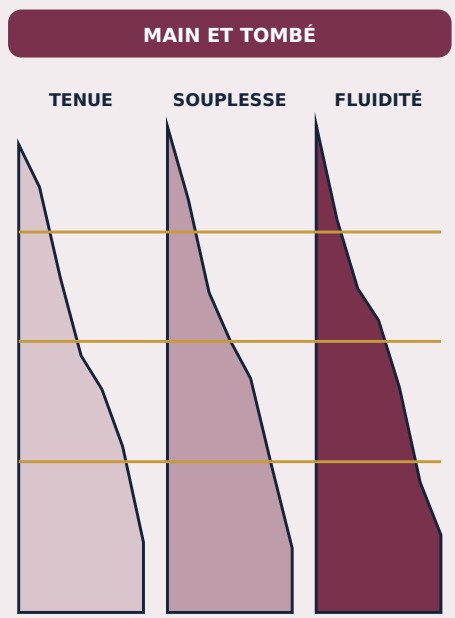
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement continuité.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement cascade.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement répétition.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement gros plan.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement production.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à cascade.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, découse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à production.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à scène.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L'entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : scène. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : cascade. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : gros plan. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : personnage avec production. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » scène avant d'avoir vérifié continuité, répétition et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où personnage domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 6 - ATELIER 054

Pratique : sélectionner costume pour cinéma et scène

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « Costume pour cinéma et scène ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant scène, personnage et continuité, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

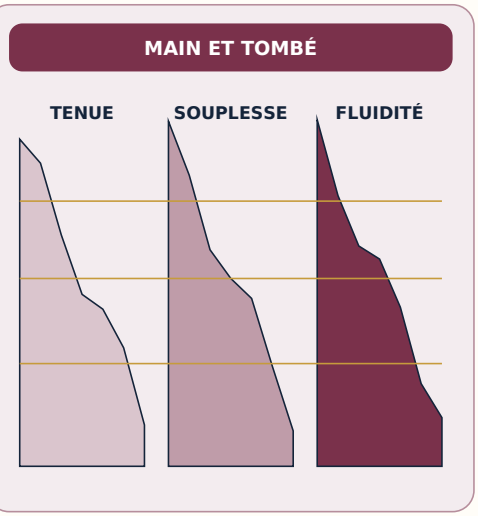
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour scène.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à cascade et une contrainte d'atelier liée à répétition.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par costume pour cinéma et scène et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour scène et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur personnage, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie continuité et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de cascade en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de gros plan
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à scène et personnage.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de répétition et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où gros plan change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant scène a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 6 - LEÇON 055

Patronage, moulage et construction

Servir personnage, continuité, cascade, doublure, répétition, gros plan et contraintes de production.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier cascade, répétition et gros plan au thème « Costume pour cinéma et scène » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans production et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur cinéma, scène et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

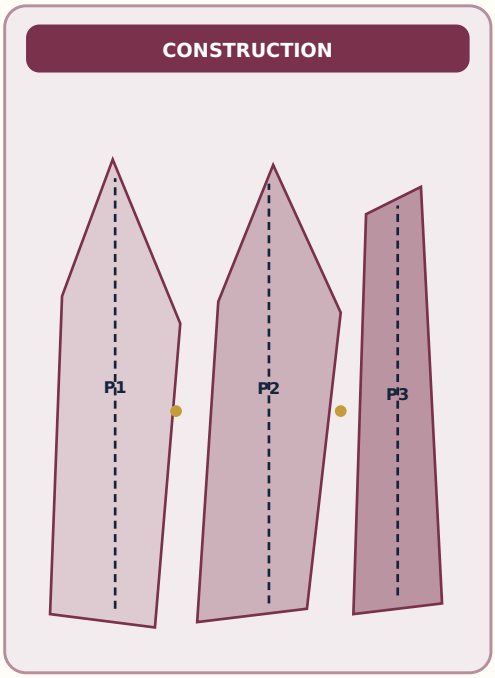
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement gros plan.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement production.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement cinéma.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement scène.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement personnage.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d'une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d'abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à production.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à personnage.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d'ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à cascade.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : cascade. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : production. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : scène. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : répétition avec personnage. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » cascade avant d'avoir vérifié gros plan, cinéma et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où répétition domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 6 - ATELIER 055

Pratique : construire costume pour cinéma et scène

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « Costume pour cinéma et scène ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant cascade, répétition et gros plan, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour cascade.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à production et une contrainte d'atelier liée à cinéma.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

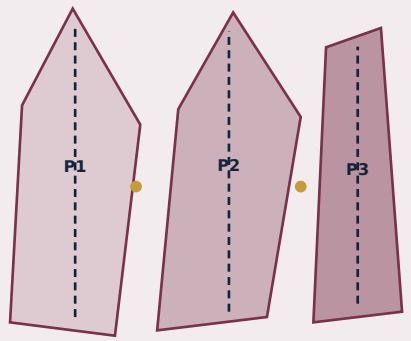
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par costume pour cinéma et scène et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour cascade et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur répétition, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie gros plan et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de production en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de scène
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à cascade et répétition.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de cinéma et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où scène change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant cascade a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 6 - LEÇON 056

Ordre opératoire et assemblage

Servir personnage, continuité, cascade, doublure, répétition, gros plan et contraintes de production.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier production, cinéma et gros plan au thème « Costume pour cinéma et scène » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans répétition et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur cascade, continuité et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

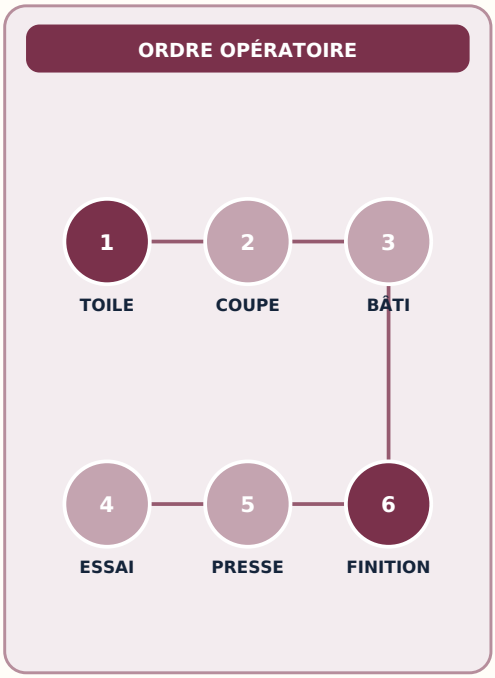
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement cinéma.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement gros plan.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement répétition.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement cascade.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement continuité.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement personnage.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à répétition.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à personnage.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à production.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : production. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : répétition. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : continuité. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : cinéma avec personnage. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » production avant d'avoir vérifié gros plan, cascade et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où cinéma domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 6 - ATELIER 056

Pratique : planifier costume pour cinéma et scène

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « Costume pour cinéma et scène ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant production, cinéma et gros plan, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour production.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à répétition et une contrainte d'atelier liée à cascade.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

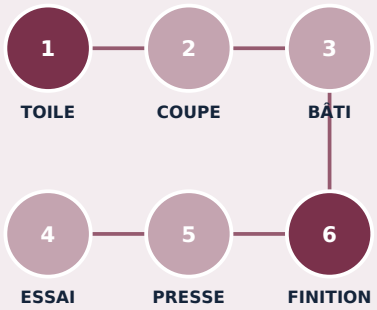
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par costume pour cinéma et scène et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour production et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur cinéma, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie gros plan et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de répétition en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de continuité
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à production et cinéma.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de cascade et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où continuité change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant production a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 6 - LEÇON 057

Détails, finitions et métiers d’art

Servir personnage, continuité, cascade, doublure, répétition, gros plan et contraintes de production.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier personnage, continuité et scène au thème « Costume pour cinéma et scène » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans cinéma et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur production, gros plan et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

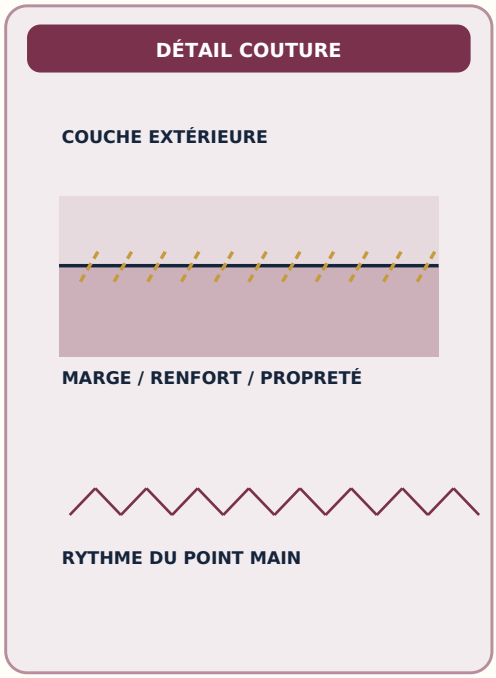
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement scène.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement cinéma.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement production.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement gros plan.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement répétition.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à cinéma.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à répétition.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à personnage.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : personnage. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : cinéma. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : gros plan. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : continuité avec répétition. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » personnage avant d’avoir vérifié scène, production et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où continuité domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 6 - ATELIER 057

Pratique : raffiner costume pour cinéma et scène

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « Costume pour cinéma et scène ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant personnage, continuité et scène, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour personnage.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à cinéma et une contrainte d'atelier liée à production.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

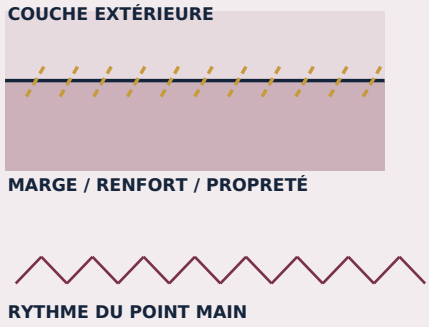
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par costume pour cinéma et scène et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour personnage et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur continuité, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie scène et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de cinéma en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de gros plan
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à personnage et continuité.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de production et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où gros plan change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant personnage a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 6 - LEÇON 058

Variantes et langage de collection

Servir personnage, continuité, cascade, doublure, répétition, gros plan et contraintes de production.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier répétition, gros plan et production au thème « Costume pour cinéma et scène » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans cinéma et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur scène, personnage et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement gros...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement production.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement cinéma.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement scène.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement personnage.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement continuité.

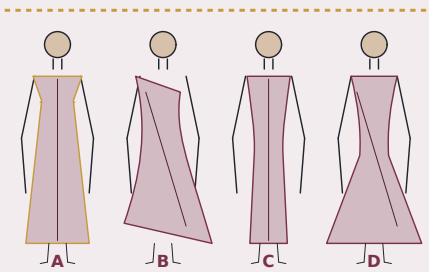
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à cinéma.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l'identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à continuité.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à répétition.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d'intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : répétition. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : cinéma. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : personnage. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : gros plan avec continuité. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » répétition avant d'avoir vérifié production, scène et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où gros plan domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 6 - ATELIER 058

Pratique : décliner costume pour cinéma et scène

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « Costume pour cinéma et scène ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant répétition, gros plan et production, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour répétition.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à cinéma et une contrainte d'atelier liée à scène.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

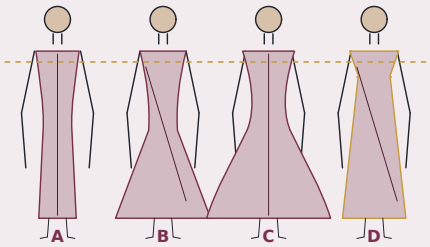
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par costume pour cinéma et scène et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour répétition et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur gros plan, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie production et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de cinéma en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de personnage
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à répétition et gros plan.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de scène et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où personnage change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant répétition a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 6 - LEÇON 059

Essayage, diagnostic et correction

Servir personnage, continuité, cascade, doublure, répétition, gros plan et contraintes de production.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier cinéma, scène et production au thème « Costume pour cinéma et scène » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans gros plan et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur répétition, cascade et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

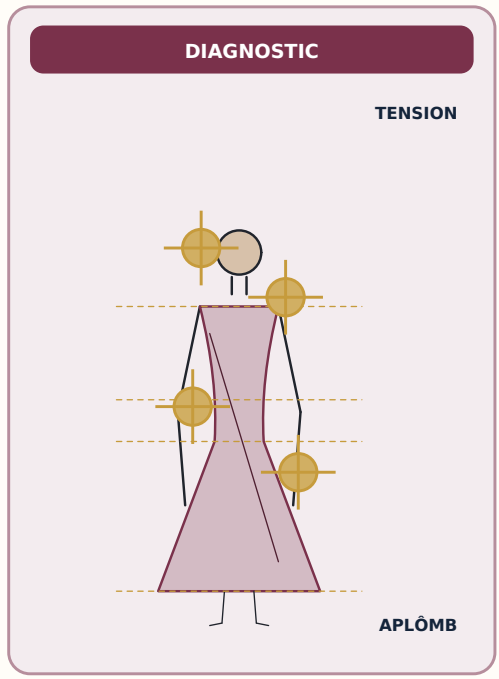
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement scène.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement production.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement gros plan.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement répétition.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement cascade.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement continuité.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d'abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à gros plan.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à continuité.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à cinéma.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n'est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : cinéma. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : gros plan. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : cascade. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : scène avec continuité. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » cinéma avant d'avoir vérifié production, répétition et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où scène domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 6 - ATELIER 059

Pratique : corriger costume pour cinéma et scène

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « Costume pour cinéma et scène ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant cinéma, scène et production, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour cinéma.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à gros plan et une contrainte d'atelier liée à répétition.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

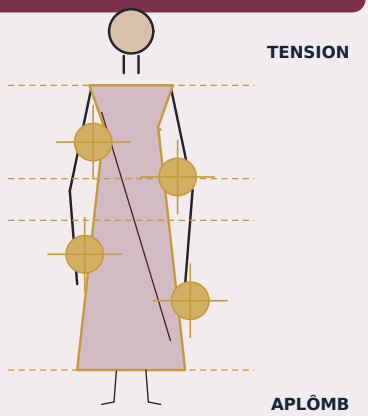
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par costume pour cinéma et scène et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour cinéma et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur scène, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie production et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de gros plan en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DIAGNOSTIC



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de cascade
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à cinéma et scène.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de répétition et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où cascade change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant cinéma a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 6 - LEÇON 060

Présentation, coût et dossier technique

Servir personnage, continuité, cascade, doublure, répétition, gros plan et contraintes de production.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier continuité, cascade et personnage au thème « Costume pour cinéma et scène » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans scène et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur cinéma, production et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

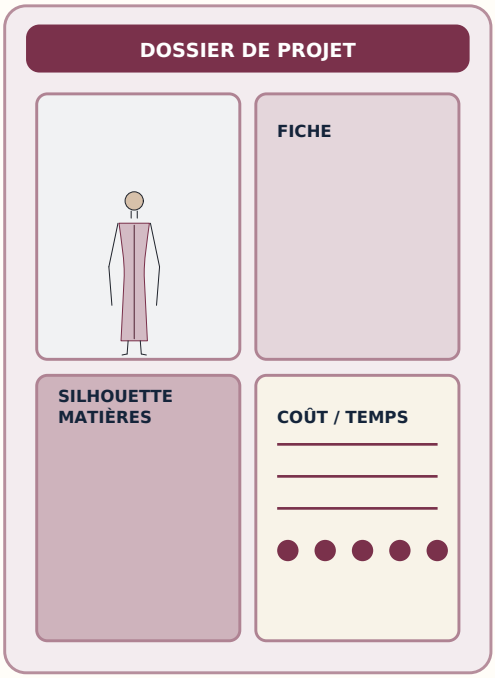
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement personnage.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement scène.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement cinéma.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement production.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement gros plan.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à scène.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d'estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d'œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à gros plan.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à continuité.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l'intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : continuité. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : scène. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : production. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : cascade avec gros plan. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » continuité avant d'avoir vérifié personnage, cinéma et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où cascade domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 6 - ATELIER 060

Pratique : documenter costume pour cinéma et scène

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « Costume pour cinéma et scène ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant continuité, cascade et personnage, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

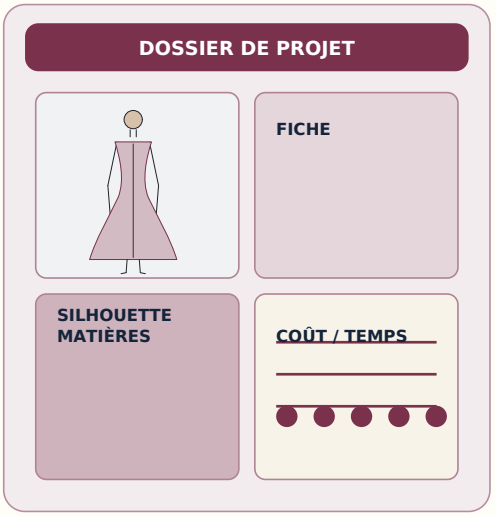
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour continuité.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à scène et une contrainte d'atelier liée à cinéma.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par costume pour cinéma et scène et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour continuité et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur cascade, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie personnage et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de scène en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de production
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à continuité et cascade.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de cinéma et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où production change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant continuité a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 7 - LEÇON 061

Intention, usage et cahier des charges

Croiser sources, datation, iconographie, objets conservés, patrons, témoignages et limites d’interprétation.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier recherche, source et datation au thème « Méthode de recherche historique » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans iconographie et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur archive, objet et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement source.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement datation.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement iconographie.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement archive.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement objet.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement patron.

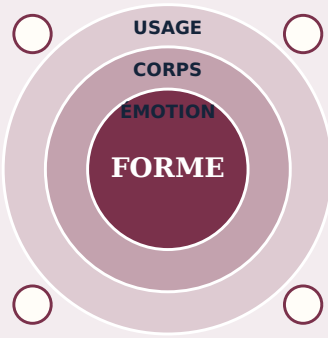
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l’usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à iconographie.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à patron.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l’usage ou l’intention. Appliquer ce contrôle à recherche.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D’INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : recherche. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : iconographie. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : objet. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : source avec patron. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » recherche avant d’avoir vérifié datation, archive et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où source domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 7 - ATELIER 061

Pratique : définir méthode de recherche historique

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « Méthode de recherche historique ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant recherche, source et datation, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour recherche.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à iconographie et une contrainte d'atelier liée à archive.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

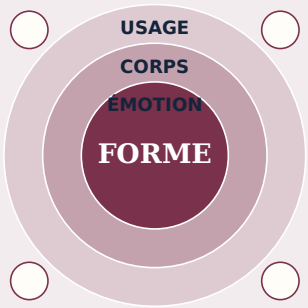
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par méthode de recherche historique et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour recherche et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur source, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie datation et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de iconographie en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de objet
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à recherche et source.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de archive et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où objet change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant recherche a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 7 - LEÇON 062

Silhouette, ligne et proportions

Croiser sources, datation, iconographie, objets conservés, patrons, témoignages et limites d’interprétation.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier iconographie, archive et datation au thème « Méthode de recherche historique » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans source et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur recherche, interprétation et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement archive.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement datation.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement source.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement recherche.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement interprétation.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement patron.

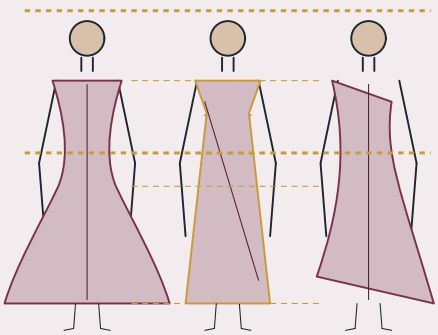
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d’évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à source.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l’impression immédiate. Appliquer ce contrôle à patron.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à iconographie.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s’accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : iconographie. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : source. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : interprétation. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : archive avec patron. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » iconographie avant d’avoir vérifié datation, recherche et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où archive domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 7 - ATELIER 062

Pratique : composer méthode de recherche historique

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « Méthode de recherche historique ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant iconographie, archive et datation, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour iconographie.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à source et une contrainte d'atelier liée à recherche.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

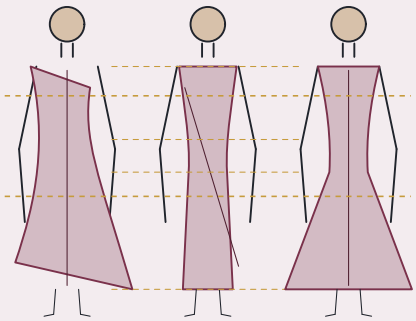
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par méthode de recherche historique et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour iconographie et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur archive, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie datation et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de source en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de interprétation
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à iconographie et archive.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de recherche et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où interprétation change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant iconographie a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 7 - LEÇON 063

Corps, aisance et mouvement

Croiser sources, datation, iconographie, objets conservés, patrons, témoignages et limites d’interprétation.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier patron, interprétation et objet au thème « Méthode de recherche historique » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans archive et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur iconographie, datation et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

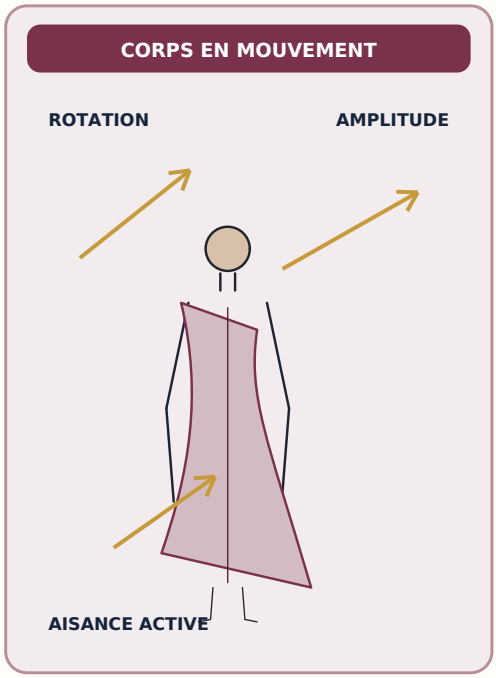
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement objet.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement archive.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement iconographie.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement datation.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement source.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s’asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d’extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à archive.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à source.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à patron.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l’amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : patron. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : archive. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : datation. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : interprétation avec source. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » patron avant d’avoir vérifié objet, iconographie et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où interprétation domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 7 - ATELIER 063

Pratique : adapter méthode de recherche historique

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « Méthode de recherche historique ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant patron, interprétation et objet, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

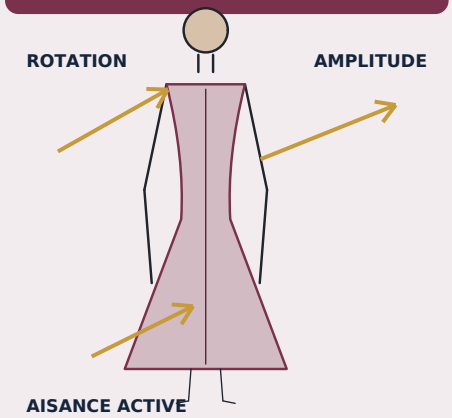
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour patron.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à archive et une contrainte d'atelier liée à iconographie.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par méthode de recherche historique et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour patron et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur interprétation, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie objet et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de archive en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de datation
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à patron et interprétation.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de iconographie et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où datation change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant patron a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 7 - LEÇON 064

Matières, main, lumière et tombé

Croiser sources, datation, iconographie, objets conservés, patrons, témoignages et limites d’interprétation.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier source, datation et recherche au thème « Méthode de recherche historique » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans interprétation et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur patron, objet et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

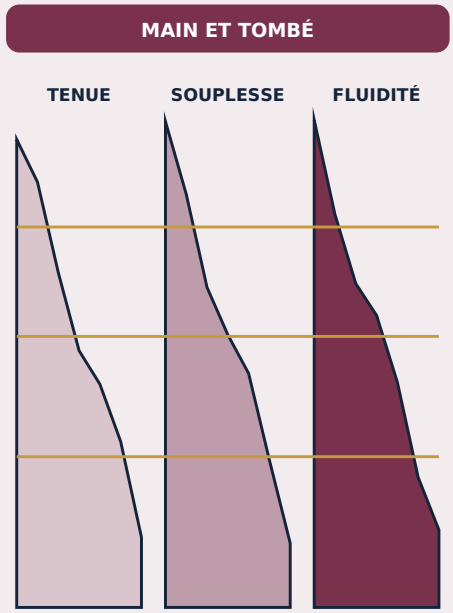
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement recherche.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement interprétation.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement patron.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement objet.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement archive.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à interprétation.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, décousse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à archive.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à source.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L’entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : source. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : interprétation. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : objet. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : datation avec archive. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » source avant d’avoir vérifié recherche, patron et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où datation domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 7 - ATELIER 064

Pratique : sélectionner méthode de recherche historique

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « Méthode de recherche historique ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant source, datation et recherche, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

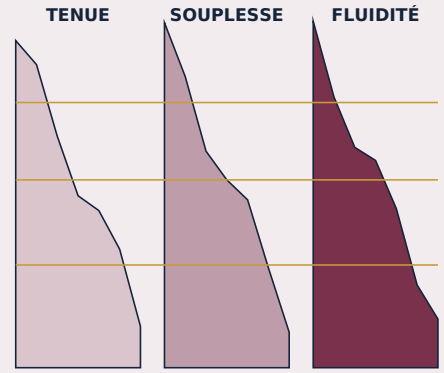
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour source.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à interprétation et une contrainte d'atelier liée à patron.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par méthode de recherche historique et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour source et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur datation, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie recherche et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de interprétation en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de objet
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à source et datation.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de patron et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où objet change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant source a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 7 - LEÇON 065

Patronage, moulage et construction

Croiser sources, datation, iconographie, objets conservés, patrons, témoignages et limites d’interprétation.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier archive, objet et patron au thème « Méthode de recherche historique » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans interprétation et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur recherche, source et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

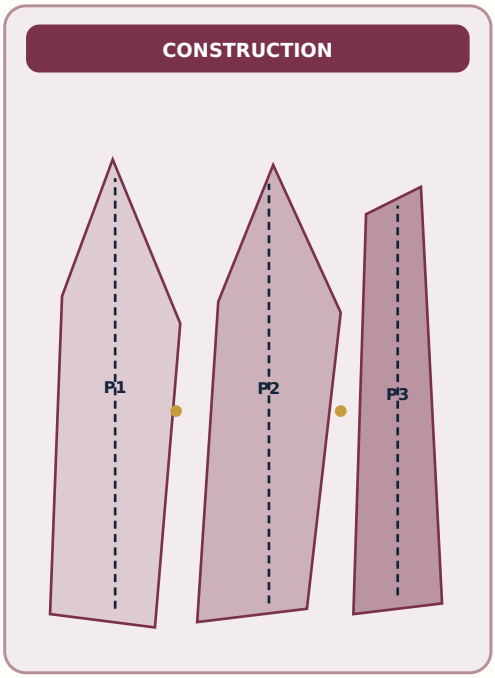
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement objet.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement patron.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement interprétation.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement recherche.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement source.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement datation.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d’une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d’abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à interprétation.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à datation.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d’ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à archive.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : archive. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : interprétation. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : source. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : objet avec datation. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » archive avant d’avoir vérifié patron, recherche et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où objet domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 7 - ATELIER 065

Pratique : construire méthode de recherche historique

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « Méthode de recherche historique ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant archive, objet et patron, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour archive.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à interprétation et une contrainte d'atelier liée à recherche.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

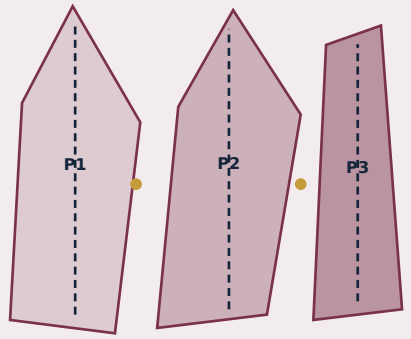
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par méthode de recherche historique et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour archive et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur objet, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie patron et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de interprétation en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de source
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à archive et objet.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de recherche et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où source change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant archive a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 7 - LEÇON 066

Ordre opératoire et assemblage

Croiser sources, datation, iconographie, objets conservés, patrons, témoignages et limites d’interprétation.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier interprétation, recherche et source au thème « Méthode de recherche historique » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans datation et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur iconographie, archive et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

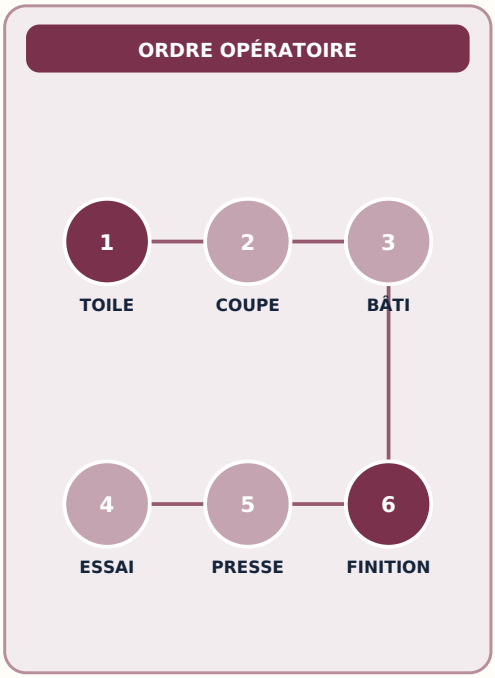
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement source.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement datation.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement iconographie.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement archive.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement objet.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à datation.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à objet.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à interprétation.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : interprétation. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : datation. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : archive. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : recherche avec objet. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » interprétation avant d’avoir vérifié source, iconographie et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où recherche domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 7 - ATELIER 066

Pratique : planifier méthode de recherche historique

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « Méthode de recherche historique ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant interprétation, recherche et source, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour interprétation.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à datation et une contrainte d'atelier liée à iconographie.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

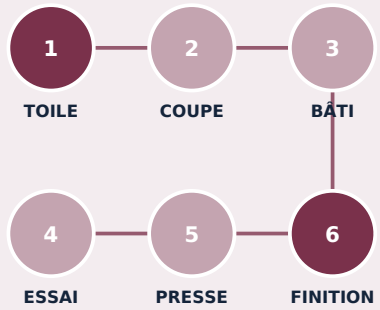
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par méthode de recherche historique et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour interprétation et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur recherche, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie source et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de datation en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de archive
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à interprétation et recherche.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de iconographie et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où archive change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant interprétation a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 7 - LEÇON 067

Détails, finitions et métiers d’art

Croiser sources, datation, iconographie, objets conservés, patrons, témoignages et limites d’interprétation.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier datation, iconographie et archive au thème « Méthode de recherche historique » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans objet et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur patron, interprétation et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

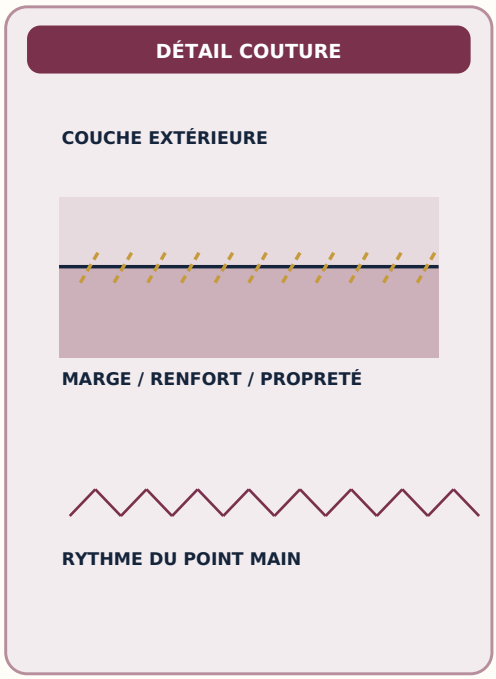
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement archive.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement objet.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement patron.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement interprétation.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement recherche.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à objet.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à recherche.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à datation.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : datation. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : objet. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : interprétation. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : iconographie avec recherche. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » datation avant d’avoir vérifié archive, patron et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où iconographie domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 7 - ATELIER 067

Pratique : raffiner méthode de recherche historique

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « Méthode de recherche historique ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant datation, iconographie et archive, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour datation.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à objet et une contrainte d'atelier liée à patron.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

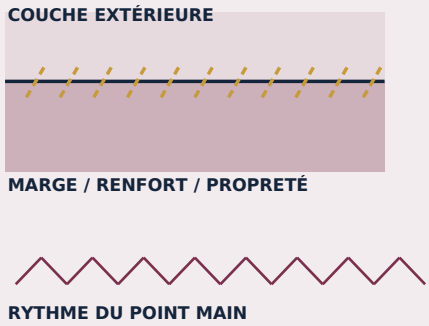
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par méthode de recherche historique et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour datation et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur iconographie, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie archive et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de objet en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de interprétation
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à datation et iconographie.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de patron et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où interprétation change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant datation a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 7 - LEÇON 068

Variantes et langage de collection

Croiser sources, datation, iconographie, objets conservés, patrons, témoignages et limites d’interprétation.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier objet, patron et archive au thème « Méthode de recherche historique » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans iconographie et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur datation, source et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement patron.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement archive.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement iconographie.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement datation.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement source.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement recherche.

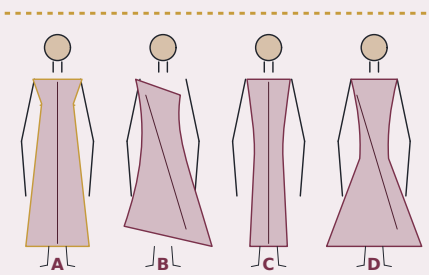
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à iconographie.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l’identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à recherche.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à objet.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d’intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : objet. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : iconographie. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : source. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : patron avec recherche. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » objet avant d’avoir vérifié archive, datation et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où patron domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 7 - ATELIER 068

Pratique : décliner méthode de recherche historique

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « Méthode de recherche historique ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant objet, patron et archive, et non seulement produire une belle image.

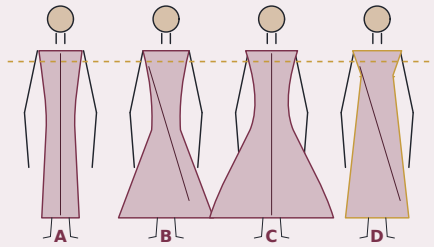
CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour objet.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à iconographie et une contrainte d'atelier liée à datation.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par méthode de recherche historique et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour objet et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur patron, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie archive et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de iconographie en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de source
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à objet et patron.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de datation et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où source change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant objet a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 7 - LEÇON 069

Essayage, diagnostic et correction

Croiser sources, datation, iconographie, objets conservés, patrons, témoignages et limites d’interprétation.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier recherche, source et datation au thème « Méthode de recherche historique » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans iconographie et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur archive, objet et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

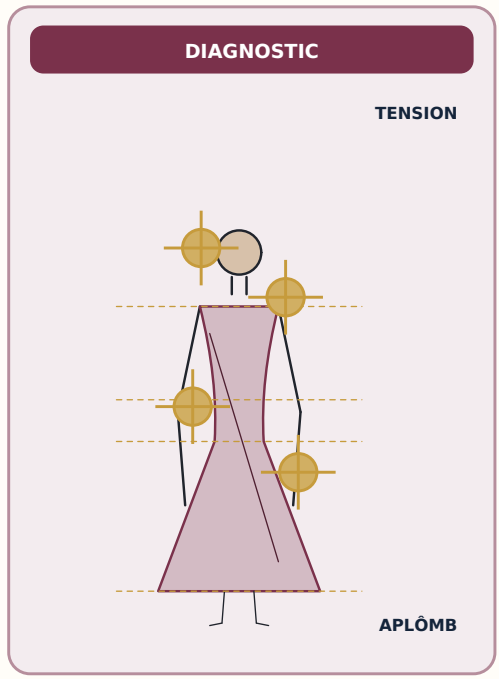
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement source.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement datation.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement iconographie.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement archive.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement objet.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement patron.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d’abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à iconographie.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à patron.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à recherche.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n’est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : recherche. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : iconographie. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : objet. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : source avec patron. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » recherche avant d’avoir vérifié datation, archive et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où source domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 7 - ATELIER 069

Pratique : corriger méthode de recherche historique

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « Méthode de recherche historique ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant recherche, source et datation, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

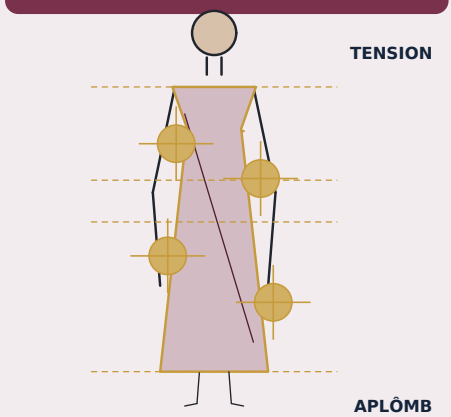
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour recherche.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à iconographie et une contrainte d'atelier liée à archive.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par méthode de recherche historique et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour recherche et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur source, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie datation et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de iconographie en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de objet
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à recherche et source.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de archive et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où objet change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant recherche a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 7 - LEÇON 070

Présentation, coût et dossier technique

Croiser sources, datation, iconographie, objets conservés, patrons, témoignages et limites d’interprétation.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier iconographie, archive et objet au thème « Méthode de recherche historique » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans patron et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur interprétation, recherche et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

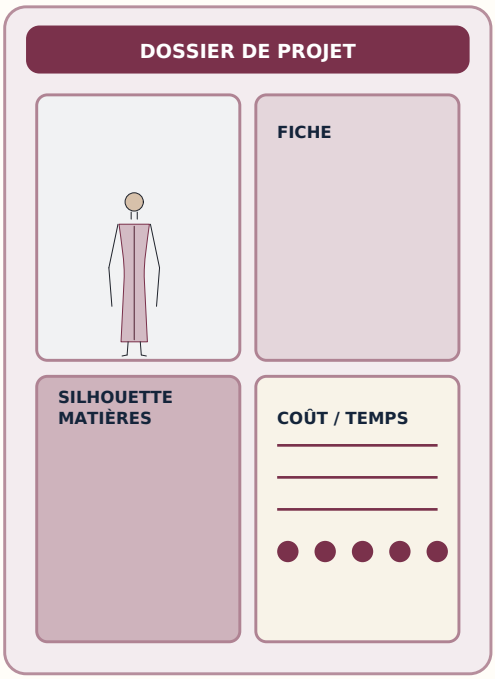
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement archive.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement objet.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement patron.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement interprétation.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement recherche.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement source.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à patron.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d’estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d’œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à source.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à iconographie.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l’intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : iconographie. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : patron. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : recherche. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : archive avec source. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » iconographie avant d’avoir vérifié objet, interprétation et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où archive domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 7 - ATELIER 070

Pratique : documenter méthode de recherche historique

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « Méthode de recherche historique ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant iconographie, archive et objet, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

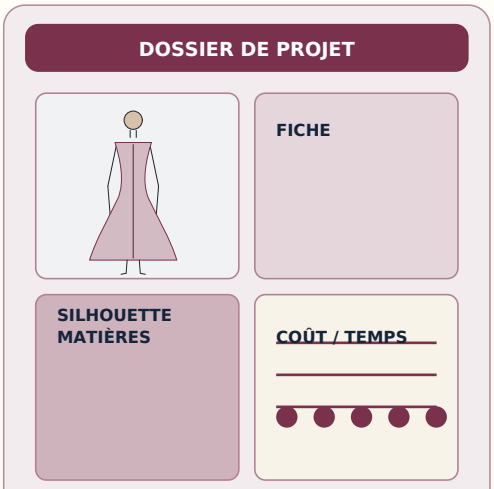
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour iconographie.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à patron et une contrainte d'atelier liée à interprétation.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par méthode de recherche historique et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour iconographie et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur archive, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie objet et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de patron en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de recherche
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à iconographie et archive.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de interprétation et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où recherche change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente

Proportions et hiérarchie visuelle

Compatibilité corps-mouvement

Pertinence des matières et de la construction

Qualité des essais et des corrections

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant iconographie a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 8 - LEÇON 071

Intention, usage et cahier des charges

Étudier pourpoint, corps, robe à la française, habit, paniers, manches et systèmes de fermeture.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier pourpoint, corps baleiné et laçage au thème « Renaissance au XVIIIe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans manche et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur jupon, panier et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement corps...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement laçage.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement manche.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement jupon.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement panier.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement habit.

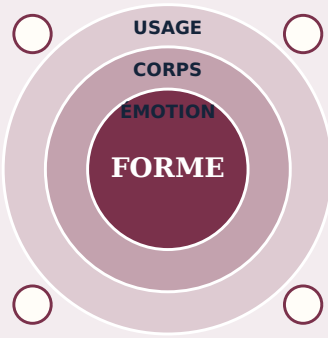
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l'usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à manche.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à habit.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l'usage ou l'intention. Appliquer ce contrôle à pourpoint.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D'INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : pourpoint. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : manche. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : panier. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : corps baleiné avec habit. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » pourpoint avant d'avoir vérifié laçage, jupon et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où corps baleiné domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 8 - ATELIER 071

Pratique : définir renaissance au xviiie siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant pourpoint, corps baleiné et laçage, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour pourpoint.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à manche et une contrainte d'atelier liée à jupon.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

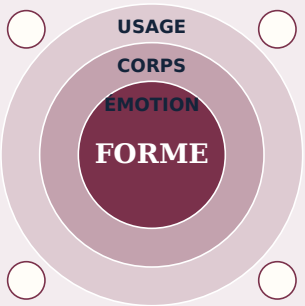
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par renaissance au xviiie siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour pourpoint et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur corps baleiné, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie laçage et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de manche en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de panier
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à pourpoint et corps baleiné.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de jupon et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où panier change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant pourpoint a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 8 - LEÇON 072

Silhouette, ligne et proportions

Étudier pourpoint, corps, robe à la française, habit, paniers, manches et systèmes de fermeture.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier habit, panier et jupon au thème « Renaissance au XVIIIe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans manche et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur laçage, pourpoint et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement panier.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement jupon.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement manche.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement laçage.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement pourpoint.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement corps baleiné.

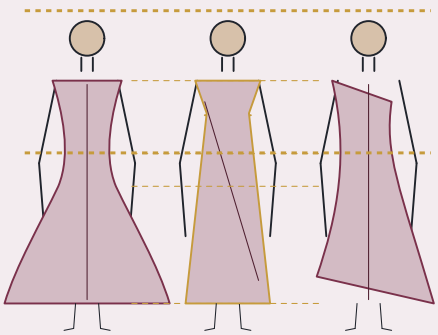
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d'évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à manche.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l'impression immédiate. Appliquer ce contrôle à corps baleiné.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à habit.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s'accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : habit. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : manche. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : pourpoint. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : panier avec corps baleiné. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » habit avant d'avoir vérifié jupon, laçage et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où panier domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 8 - ATELIER 072

Pratique : composer renaissance au xviiie siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant habit, panier et jupon, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour habit.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à manche et une contrainte d'atelier liée à laçage.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

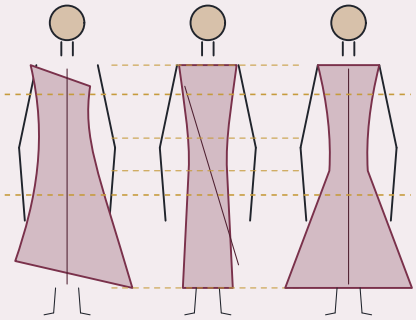
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par renaissance au xviiie siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour habit et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur panier, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie jupon et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de manche en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de pourpoint
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à habit et panier.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de laçage et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où pourpoint change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant habit a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 8 - LEÇON 073

Corps, aisance et mouvement

Étudier pourpoint, corps, robe à la française, habit, paniers, manches et systèmes de fermeture.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier manche, laçage et jupon au thème « Renaissance au XVIIIe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans panier et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur habit, robe française et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

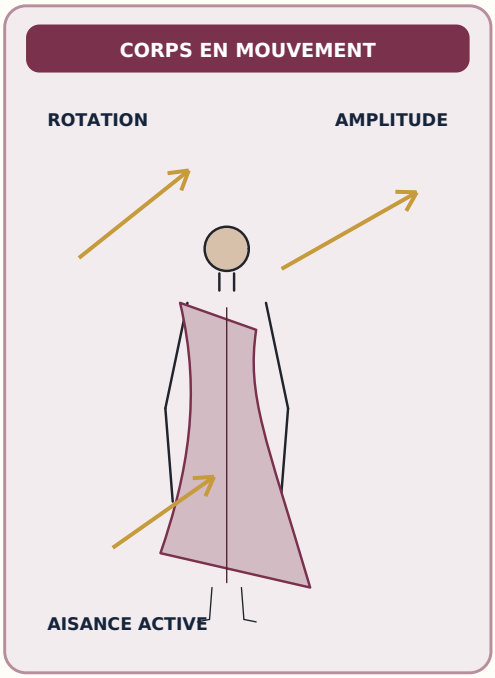
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement laçage.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement jupon.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement panier.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement habit.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement robe française.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement corps baleiné.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s'asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d'extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à panier.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à corps baleiné.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à manche.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l'amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : manche. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : panier. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : robe française. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : laçage avec corps baleiné. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » manche avant d'avoir vérifié jupon, habit et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où laçage domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 8 - ATELIER 073

Pratique : adapter renaissance au xviiie siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant manche, laçage et jupon, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

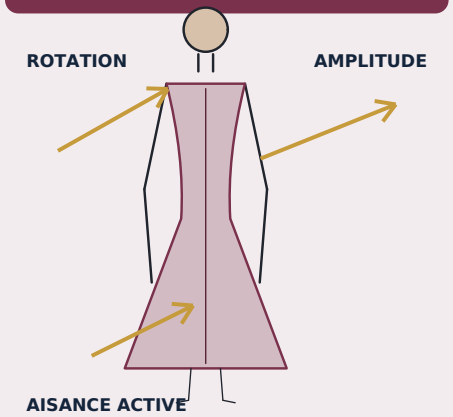
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour manche.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à panier et une contrainte d'atelier liée à habit.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par renaissance au xviiie siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour manche et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur laçage, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie jupon et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de panier en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de robe française
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à manche et laçage.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de habit et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où robe française change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant manche a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 8 - LEÇON 074

Matières, main, lumière et tombé

Étudier pourpoint, corps, robe à la française, habit, paniers, manches et systèmes de fermeture.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier corps baleiné, robe française et pourpoint au thème « Renaissance au XVIIIe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans laçage et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur manche, jupon et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

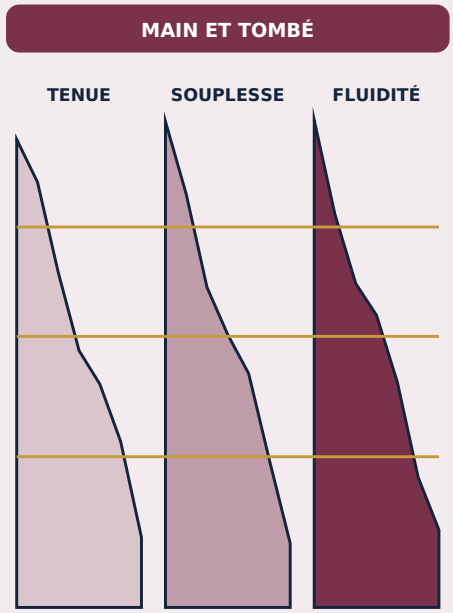
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement robe...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement pourpoint.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement laçage.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement manche.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement jupon.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement panier.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à laçage.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, décousse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à panier.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à corps baleiné.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L'entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : corps baleiné. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : laçage. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : jupon. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : robe française avec panier. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » corps baleiné avant d'avoir vérifié pourpoint, manche et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où robe française domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 8 - ATELIER 074

Pratique : sélectionner renaissance au xviiie siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant corps baleiné, robe française et pourpoint, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

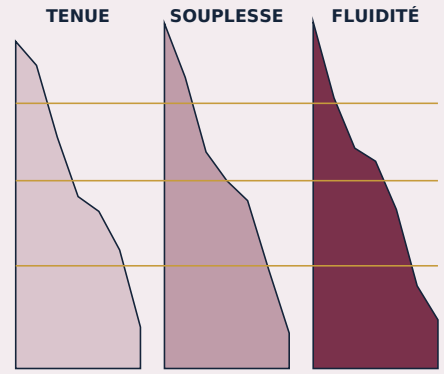
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour corps baleiné.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à laçage et une contrainte d'atelier liée à manche.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par renaissance au xviiie siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour corps baleiné et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur robe française, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie pourpoint et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de laçage en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de jupon
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à corps baleiné et robe française.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de manche et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où jupon change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant corps baleiné a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 8 - LEÇON 075

Patronage, moulage et construction

Étudier pourpoint, corps, robe à la française, habit, paniers, manches et systèmes de fermeture.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier panier, jupon et habit au thème « Renaissance au XVIIIe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans robe française et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur corps baleiné, pourpoint et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

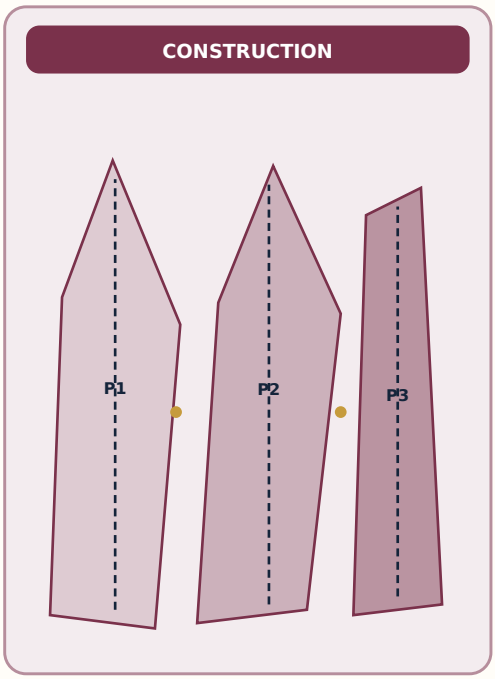
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement jupon.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement habit.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement robe française.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement corps baleiné.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement pourpoint.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement laçage.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d'une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d'abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à robe française.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à laçage.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d'ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à panier.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : panier. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : robe française. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : pourpoint. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : jupon avec laçage. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » panier avant d'avoir vérifié habit, corps baleiné et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où jupon domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 8 - ATELIER 075

Pratique : construire renaissance au xviiie siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant panier, jupon et habit, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour panier.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à robe française et une contrainte d'atelier liée à corps baleiné.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

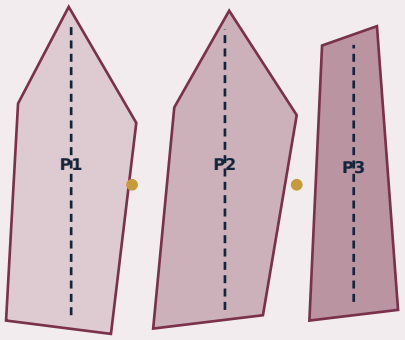
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par renaissance au xviiie siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour panier et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur jupon, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie habit et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de robe française en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de pourpoint
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à panier et jupon.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de corps baleiné et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où pourpoint change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant panier a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 8 - LEÇON 076

Ordre opératoire et assemblage

Étudier pourpoint, corps, robe à la française, habit, paniers, manches et systèmes de fermeture.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier laçage, pourpoint et corps baleiné au thème « Renaissance au XVIIIe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans robe française et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur habit, panier et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

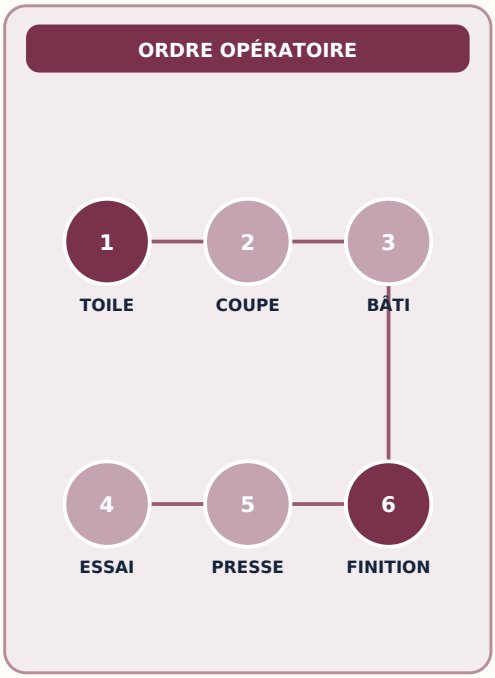
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement corps baleiné.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement robe française.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement habit.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement panier.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement jupon.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à robe française.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à jupon.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à laçage.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : laçage. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : robe française. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : panier. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : pourpoint avec jupon. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » laçage avant d'avoir vérifié corps baleiné, habit et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où pourpoint domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 8 - ATELIER 076

Pratique : planifier renaissance au xviiie siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant laçage, pourpoint et corps baleiné, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour laçage.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à robe française et une contrainte d'atelier liée à habit.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

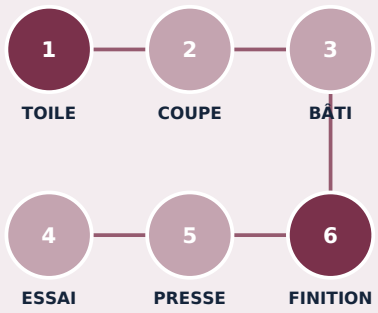
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par renaissance au xviiie siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour laçage et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur pourpoint, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie corps baleiné et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de robe française en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de panier
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à laçage et pourpoint.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de habit et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où panier change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant laçage a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 8 - LEÇON 077

Détails, finitions et métiers d’art

Étudier pourpoint, corps, robe à la française, habit, paniers, manches et systèmes de fermeture.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier robe française, habit et corps baleiné au thème « Renaissance au XVIIIe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans pourpoint et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur laçage, manche et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

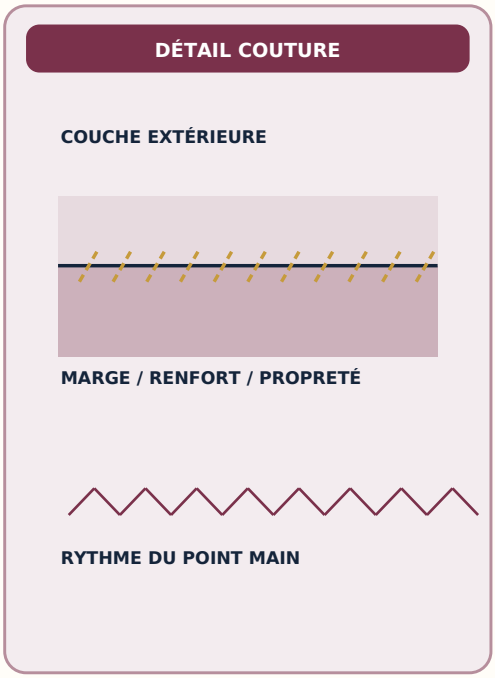
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement habit.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement corps baleiné.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement pourpoint.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement laçage.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement manche.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement jupon.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à pourpoint.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à jupon.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à robe française.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : robe française. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : pourpoint. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : manche. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : habit avec jupon. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » robe française avant d’avoir vérifié corps baleiné, laçage et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où habit domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 8 - ATELIER 077

Pratique : raffiner renaissance au xviiie siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant robe française, habit et corps baleiné, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour robe française.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à pourpoint et une contrainte d'atelier liée à laçage.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

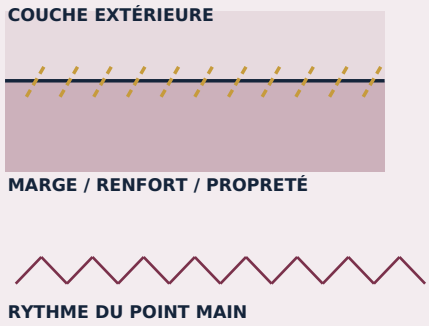
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par renaissance au xviiie siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour robe française et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur habit, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie corps baleiné et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de pourpoint en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de manche
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à robe française et habit.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de laçage et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où manche change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant robe française a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 8 - LEÇON 078

Variantes et langage de collection

Étudier pourpoint, corps, robe à la française, habit, paniers, manches et systèmes de fermeture.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier jupon, manche et panier au thème « Renaissance au XVIIIe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans habit et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur robe française, corps baleiné et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement panier.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement habit.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement robe française.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement corps baleiné.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement pourpoint.

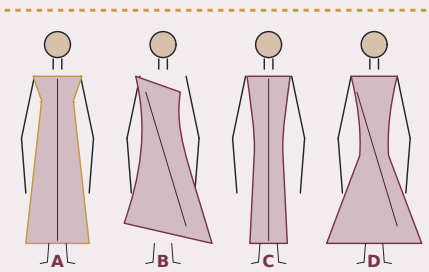
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à habit.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l'identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à pourpoint.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à jupon.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d'intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : jupon. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : habit. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : corps baleiné. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : manche avec pourpoint. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » jupon avant d'avoir vérifié panier, robe française et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où manche domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 8 - ATELIER 078

Pratique : décliner renaissance au xviiie siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant jupon, manche et panier, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour jupon.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à habit et une contrainte d'atelier liée à robe française.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

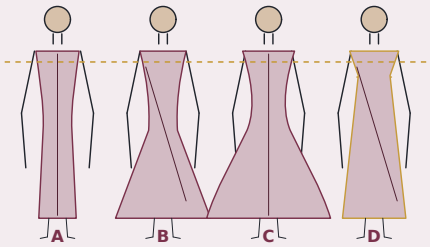
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par renaissance au xviiie siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour jupon et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur manche, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie panier et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de habit en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de corps baleiné
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à jupon et manche.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de robe française et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où corps baleiné change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant jupon a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 8 - LEÇON 079

Essayage, diagnostic et correction

Étudier pourpoint, corps, robe à la française, habit, paniers, manches et systèmes de fermeture.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier pourpoint, corps baleiné et laçage au thème « Renaissance au XVIIIe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans manche et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur jupon, panier et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

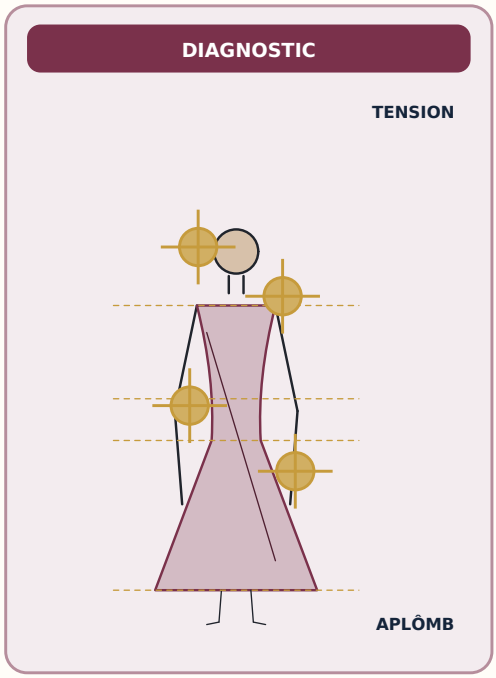
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement corps...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement laçage.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement manche.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement jupon.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement panier.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement habit.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d'abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à manche.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à habit.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à pourpoint.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n'est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : pourpoint. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : manche. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : panier. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : corps baleiné avec habit. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » pourpoint avant d'avoir vérifié laçage, jupon et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où corps baleiné domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 8 - ATELIER 079

Pratique : corriger renaissance au xviiie siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant pourpoint, corps baleiné et laçage, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour pourpoint.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à manche et une contrainte d'atelier liée à jupon.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

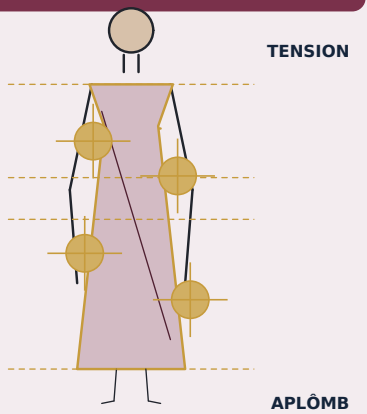
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par renaissance au xviiie siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour pourpoint et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur corps baleiné, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie laçage et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de manche en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DIAGNOSTIC



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de panier
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à pourpoint et corps baleiné.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de jupon et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où panier change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente

Proportions et hiérarchie visuelle

Compatibilité corps-mouvement

Pertinence des matières et de la construction

Qualité des essais et des corrections

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant pourpoint a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 8 - LEÇON 080

Présentation, coût et dossier technique

Étudier pourpoint, corps, robe à la française, habit, paniers, manches et systèmes de fermeture.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier habit, panier et robe française au thème « Renaissance au XVIIIe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans corps baleiné et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur pourpoint, laçage et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

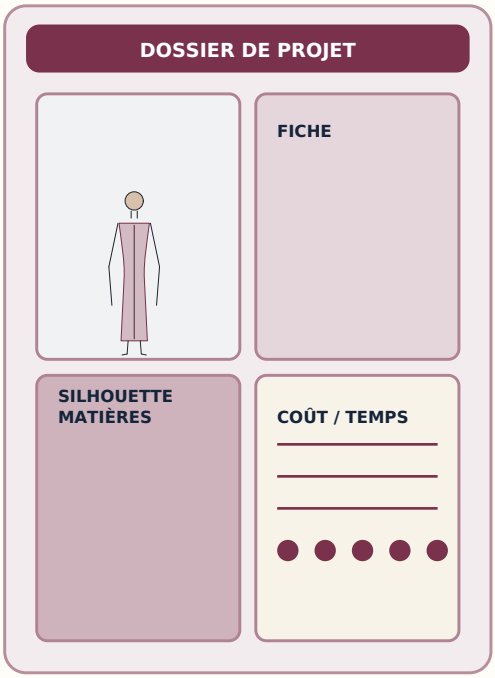
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement panier.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement robe française.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement corps baleiné.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement pourpoint.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement laçage.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement manche.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à corps baleiné.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d'estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d'œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à manche.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à habit.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l'intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : habit. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : corps baleiné. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : laçage. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : panier avec manche. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » habit avant d'avoir vérifié robe française, pourpoint et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où panier domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 8 - ATELIER 080

Pratique : documenter renaissance au xviiie siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant habit, panier et robe française, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

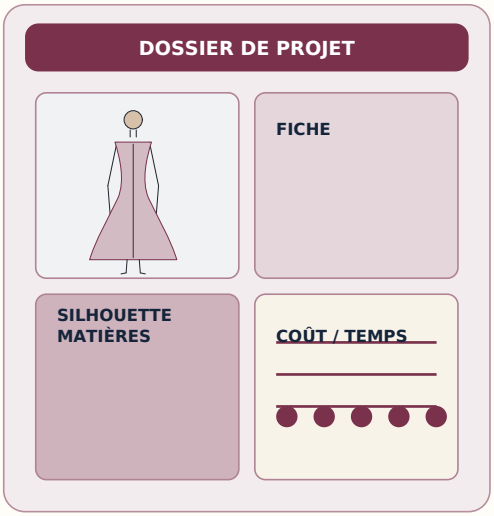
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour habit.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à corps baleiné et une contrainte d'atelier liée à pourpoint.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par renaissance au xviiie siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour habit et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur panier, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie robe française et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de corps baleiné en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de laçage
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à habit et panier.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de pourpoint et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où laçage change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant habit a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 9 - LEÇON 081

Intention, usage et cahier des charges

Comprendre Empire, romantisme, crinoline, tournure, redingote, gilet, pantalon et évolution de la ligne.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier Empire, crinoline et tournure au thème « Le XIXe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans redingote et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur gilet, pantalon et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement tournure.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement redingote.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement gilet.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement pantalon.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement romantisme.

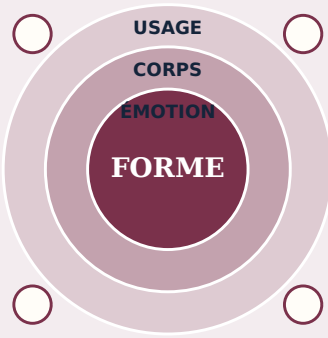
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l'usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à redingote.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à romantisme.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l'usage ou l'intention. Appliquer ce contrôle à Empire.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D'INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : Empire. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : redingote. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : pantalon. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : crinoline avec romantisme. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » Empire avant d'avoir vérifié tournure, gilet et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où crinoline domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 9 - ATELIER 081

Pratique : définir le xixe siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « Le XIXe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant Empire, crinoline et tournure, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour Empire.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à redingote et une contrainte d'atelier liée à gilet.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

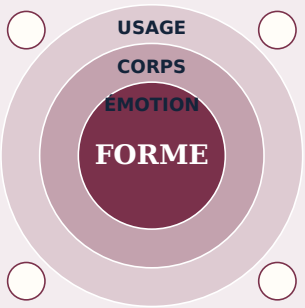
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le xixe siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour Empire et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur crinoline, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie tournure et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de redingote en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de pantalon
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à Empire et crinoline.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de gilet et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où pantalon change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant Empire a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 9 - LEÇON 082

Silhouette, ligne et proportions

Comprendre Empire, romantisme, crinoline, tournure, redingote, gilet, pantalon et évolution de la ligne.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier redingote, gilet et tournure au thème « Le XIXe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans crinoline et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur Empire, silhouette et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement gilet.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement tournure.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement crinoline.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement Empire.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement silhouette.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement romantisme.

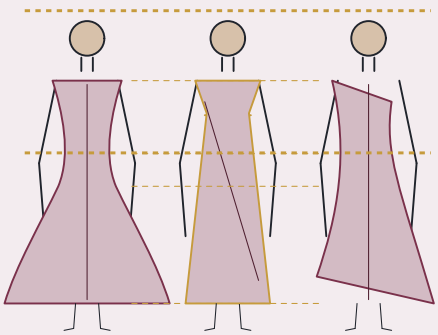
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d'évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à crinoline.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l'impression immédiate. Appliquer ce contrôle à romantisme.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à redingote.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s'accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : redingote. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : crinoline. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : silhouette. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : gilet avec romantisme. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » redingote avant d'avoir vérifié tournure, Empire et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où gilet domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 9 - ATELIER 082

Pratique : composer le xixe siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « Le XIXe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant redingote, gilet et tournure, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour redingote.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à crinoline et une contrainte d'atelier liée à Empire.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

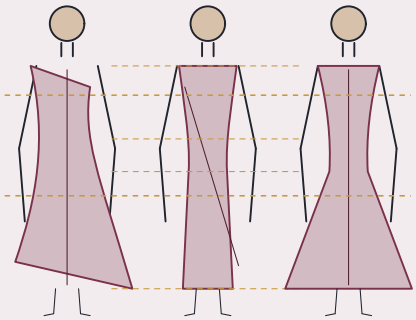
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le xixe siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour redingote et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur gilet, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie tournure et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de crinoline en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de silhouette
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à redingote et gilet.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de Empire et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où silhouette change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant redingote a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 9 - LEÇON 083

Corps, aisance et mouvement

Comprendre Empire, romantisme, crinoline, tournure, redingote, gilet, pantalon et évolution de la ligne.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier romantisme, silhouette et Empire au thème « Le XIXe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans crinoline et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur tournure, redingote et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

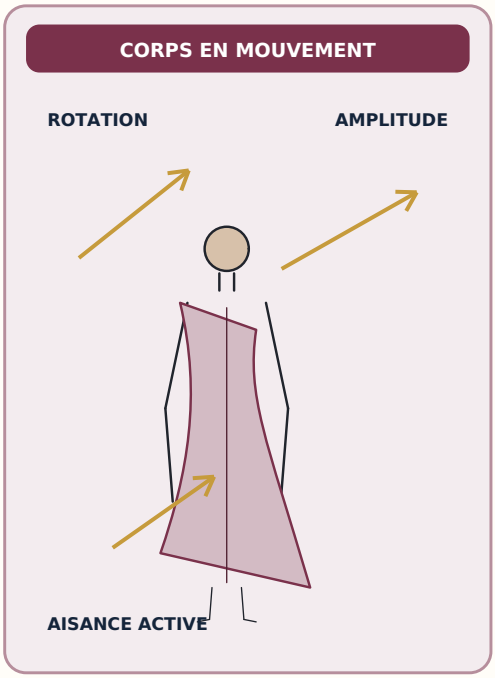
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement Empire.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement crinoline.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement tournure.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement redingote.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement gilet.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s'asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d'extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à crinoline.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à gilet.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à romantisme.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l'amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : romantisme. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : crinoline. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : redingote. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : silhouette avec gilet. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » romantisme avant d'avoir vérifié Empire, tournure et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où silhouette domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 9 - ATELIER 083

Pratique : adapter le xixe siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « Le XIXe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant romantisme, silhouette et Empire, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

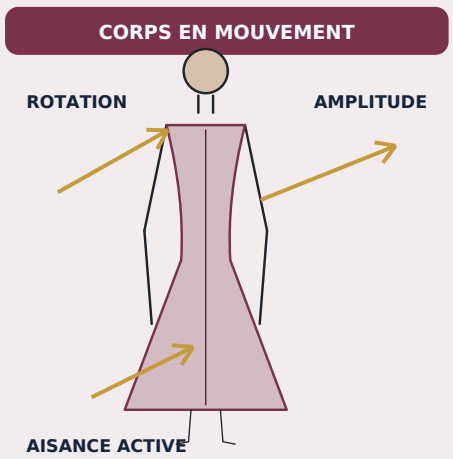
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour romantisme.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à crinoline et une contrainte d'atelier liée à tournure.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le xixe siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour romantisme et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur silhouette, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie Empire et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de crinoline en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de redingote
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à romantisme et silhouette.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de tournure et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où redingote change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant romantisme a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 9 - LEÇON 084

Matières, main, lumière et tombé

Comprendre Empire, romantisme, crinoline, tournure, redingote, gilet, pantalon et évolution de la ligne.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier crinoline, tournure et redingote au thème « Le XIXe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans gilet et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur pantalon, romantisme et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

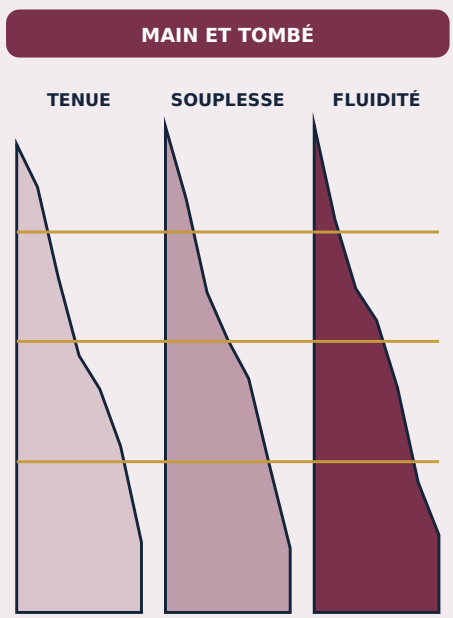
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement redingote.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement gilet.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement pantalon.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement romantisme.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement silhouette.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à gilet.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, décousse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à silhouette.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à crinoline.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L'entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : crinoline. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : gilet. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : romantisme. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : tournure avec silhouette. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » crinoline avant d'avoir vérifié redingote, pantalon et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où tournure domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 9 - ATELIER 084

Pratique : sélectionner le xixe siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « Le XIXe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant crinoline, tournure et redingote, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour crinoline.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à gilet et une contrainte d'atelier liée à pantalon.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

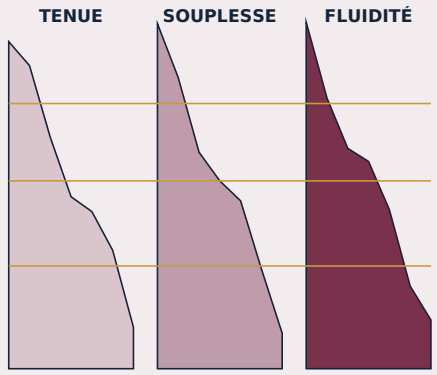
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le xixe siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour crinoline et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur tournure, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie redingote et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de gilet en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

MAIN ET TOMBÉ



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de romantisme
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à crinoline et tournure.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de pantalon et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où romantisme change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant crinoline a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 9 - LEÇON 085

Patronage, moulage et construction

Comprendre Empire, romantisme, crinoline, tournure, redingote, gilet, pantalon et évolution de la ligne.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier gilet, pantalon et redingote au thème « Le XIXe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans tournure et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur crinoline, Empire et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

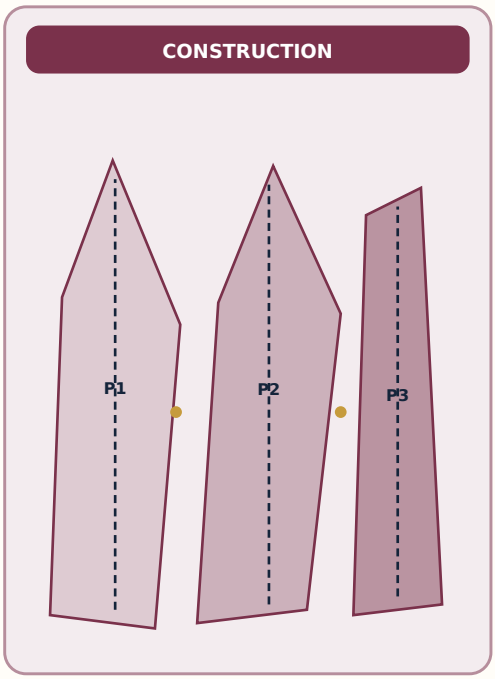
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement redingote.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement tournure.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement crinoline.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement Empire.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement silhouette.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d'une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d'abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à tournure.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à silhouette.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d'ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à gilet.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : gilet. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : tournure. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : Empire. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : pantalon avec silhouette. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » gilet avant d'avoir vérifié redingote, crinoline et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où pantalon domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 9 - ATELIER 085

Pratique : construire le xixe siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « Le XIXe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant gilet, pantalon et redingote, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour gilet.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à tournure et une contrainte d'atelier liée à crinoline.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

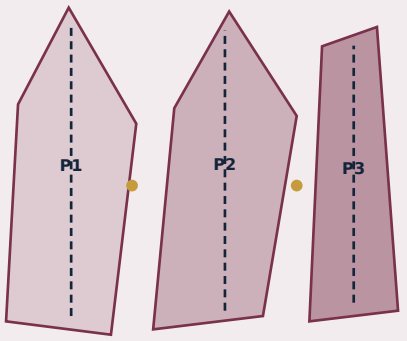
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le xixe siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour gilet et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur pantalon, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie redingote et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de tournure en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de Empire
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à gilet et pantalon.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de crinoline et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où Empire change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant gilet a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 9 - LEÇON 086

Ordre opératoire et assemblage

Comprendre Empire, romantisme, crinoline, tournure, redingote, gilet, pantalon et évolution de la ligne.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier silhouette, Empire et crinoline au thème « Le XIXe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans tournure et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur redingote, gilet et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

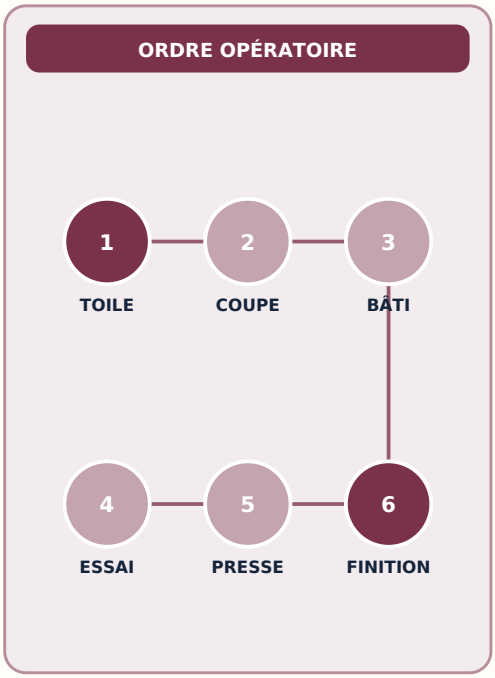
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement Empire.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement crinoline.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement tournure.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement redingote.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement gilet.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement pantalon.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à tournure.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à pantalon.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à silhouette.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : silhouette. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : tournure. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : gilet. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : Empire avec pantalon. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » silhouette avant d'avoir vérifié crinoline, redingote et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où Empire domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 9 - ATELIER 086

Pratique : planifier le xixe siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « Le XIXe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant silhouette, Empire et crinoline, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour silhouette.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à tournure et une contrainte d'atelier liée à redingote.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

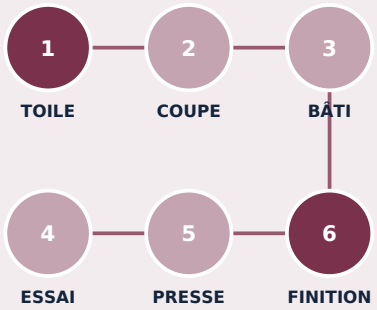
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le xixe siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour silhouette et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur Empire, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie crinoline et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de tournure en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de gilet
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à silhouette et Empire.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de redingote et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où gilet change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant silhouette a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 9 - LEÇON 087

Détails, finitions et métiers d’art

Comprendre Empire, romantisme, crinoline, tournure, redingote, gilet, pantalon et évolution de la ligne.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier tournure, redingote et crinoline au thème « Le XIXe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans Empire et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur silhouette, romantisme et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

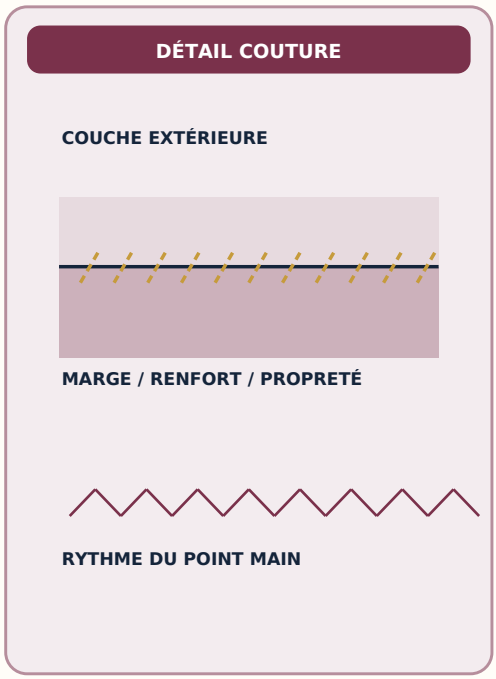
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement crinoline.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement Empire.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement silhouette.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement romantisme.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement pantalon.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à Empire.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à pantalon.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à tournure.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : tournure. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : Empire. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : romantisme. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : redingote avec pantalon. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » tournure avant d’avoir vérifié crinoline, silhouette et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où redingote domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 9 - ATELIER 087

Pratique : raffiner le xixe siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « Le XIXe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant tournure, redingote et crinoline, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour tournure.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à Empire et une contrainte d'atelier liée à silhouette.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

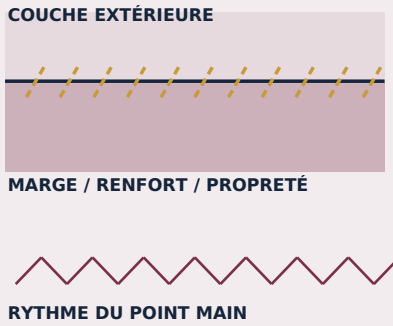
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le xixe siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour tournure et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur redingote, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie crinoline et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de Empire en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de romantisme
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à tournure et redingote.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de silhouette et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où romantisme change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant tournure a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 9 - LEÇON 088

Variantes et langage de collection

Comprendre Empire, romantisme, crinoline, tournure, redingote, gilet, pantalon et évolution de la ligne.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier pantalon, romantisme et gilet au thème « Le XIXe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans redingote et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur tournure, crinoline et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement gilet.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement redingote.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement tournure.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement crinoline.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement Empire.

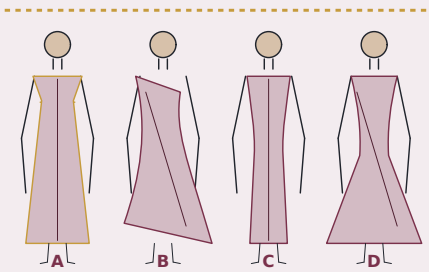
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à redingote.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l'identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à Empire.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à pantalon.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d'intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : pantalon. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : redingote. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : crinoline. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : romantisme avec Empire. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » pantalon avant d'avoir vérifié gilet, tournure et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où romantisme domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 9 - ATELIER 088

Pratique : décliner le xixe siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « Le XIXe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant pantalon, romantisme et gilet, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour pantalon.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à redingote et une contrainte d'atelier liée à tournure.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

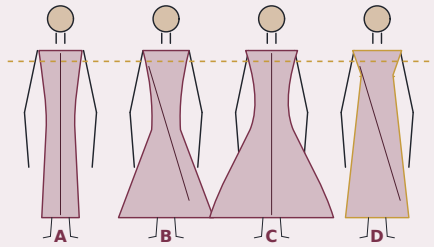
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le xixe siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour pantalon et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur romantisme, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie gilet et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de redingote en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de crinoline
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à pantalon et romantisme.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de tournure et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où crinoline change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant pantalon a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 9 - LEÇON 089

Essayage, diagnostic et correction

Comprendre Empire, romantisme, crinoline, tournure, redingote, gilet, pantalon et évolution de la ligne.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier Empire, crinoline et tournure au thème « Le XIXe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans redingote et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur gilet, pantalon et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

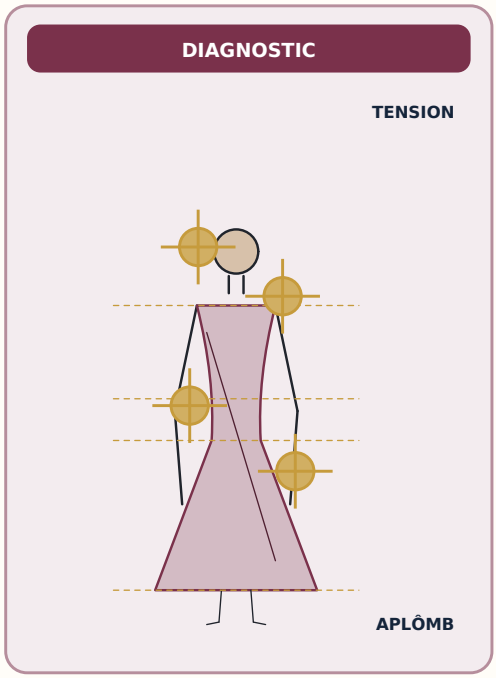
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement tournure.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement redingote.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement gilet.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement pantalon.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement romantisme.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d'abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à redingote.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à romantisme.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à Empire.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n'est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : Empire. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : redingote. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : pantalon. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : crinoline avec romantisme. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » Empire avant d'avoir vérifié tournure, gilet et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où crinoline domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 9 - ATELIER 089

Pratique : corriger le xixe siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « Le XIXe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant Empire, crinoline et tournure, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour Empire.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à redingote et une contrainte d'atelier liée à gilet.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

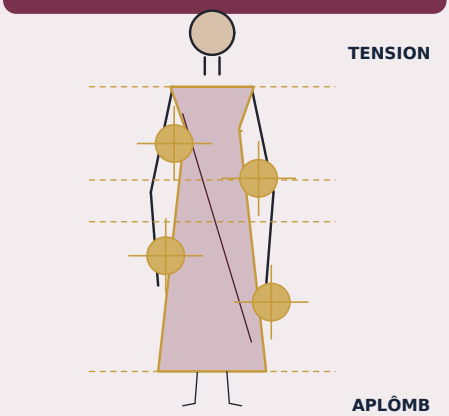
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le xixe siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour Empire et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur crinoline, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie tournure et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de redingote en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DIAGNOSTIC



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de pantalon
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à Empire et crinoline.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de gilet et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où pantalon change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente

Proportions et hiérarchie visuelle

Compatibilité corps-mouvement

Pertinence des matières et de la construction

Qualité des essais et des corrections

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant Empire a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 9 - LEÇON 090

Présentation, coût et dossier technique

Comprendre Empire, romantisme, crinoline, tournure, redingote, gilet, pantalon et évolution de la ligne.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier redingote, gilet et tournure au thème « Le XIXe siècle » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans crinoline et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur Empire, silhouette et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

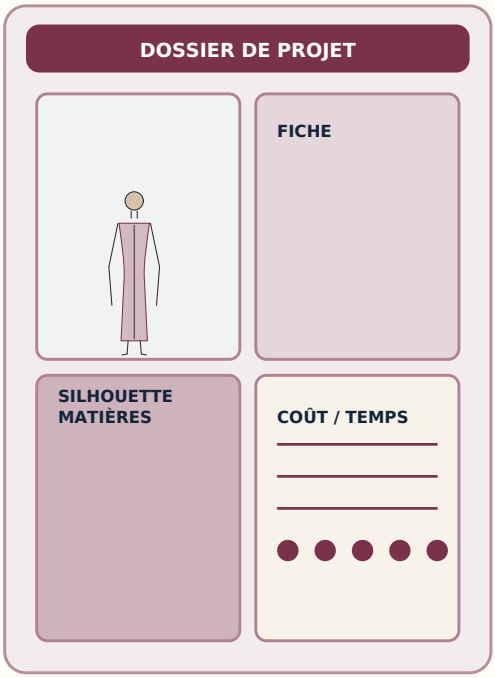
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement gilet.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement tournure.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement crinoline.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement Empire.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement silhouette.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement romantisme.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à crinoline.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d'estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d'œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à romantisme.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à redingote.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l'intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : redingote. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : crinoline. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : silhouette. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : gilet avec romantisme. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » redingote avant d'avoir vérifié tournure, Empire et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où gilet domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 9 - ATELIER 090

Pratique : documenter le xixe siècle

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « Le XIXe siècle ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant redingote, gilet et tournure, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour redingote.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à crinoline et une contrainte d'atelier liée à Empire.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

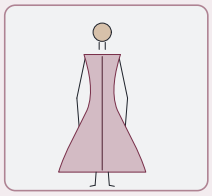
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par le xixe siècle et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour redingote et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur gilet, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie tournure et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de crinoline en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DOSSIER DE PROJET



FICHE

SILHOUETTE
MATIÈRES

COÛT / TEMPS

MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de silhouette
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à redingote et gilet.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de Empire et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où silhouette change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente

Proportions et hiérarchie visuelle

Compatibilité corps-mouvement

Pertinence des matières et de la construction

Qualité des essais et des corrections

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant redingote a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 10 - LEÇON 091

Intention, usage et cahier des charges

Analyser corset en S, lignes 1910, garçonne, biais, sportswear, Art déco et tailoring de l’entre-deux-guerres.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier corset S, 1910 et années 1930 au thème « De 1900 à 1939 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans tailoring et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur Art déco, sportswear et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement 1910.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement années 1930.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement tailoring.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement Art déco.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement sportswear.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement biais.

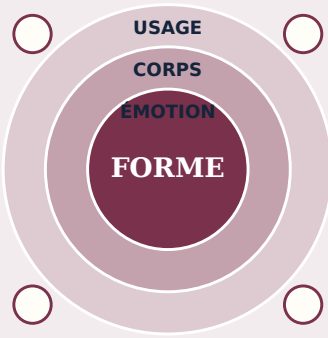
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l’usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à tailoring.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à biais.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l’usage ou l’intention. Appliquer ce contrôle à corset S.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D’INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : corset S. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : tailoring. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : sportswear. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : 1910 avec biais. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » corset S avant d’avoir vérifié années 1930, Art déco et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où 1910 domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 10 - ATELIER 091

Pratique : définir de 1900 à 1939

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « De 1900 à 1939 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant corset S, 1910 et années 1930, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour corset S.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à tailoring et une contrainte d'atelier liée à Art déco.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

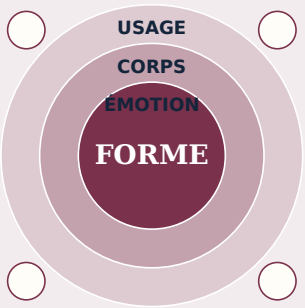
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1900 à 1939 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour corset S et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur 1910, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie années 1930 et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de tailoring en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de sportswear
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à corset S et 1910.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de Art déco et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où sportswear change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant corset S a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 10 - LEÇON 092

Silhouette, ligne et proportions

Analyser corset en S, lignes 1910, garçonne, biais, sportswear, Art déco et tailoring de l’entre-deux-guerres.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier biais, sportswear et Art déco au thème « De 1900 à 1939 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans tailoring et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur années 1930, corset S et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement Art déco.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement tailoring.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement années 1930.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement corset S.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement 1910.

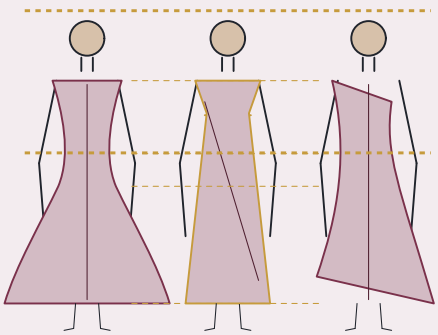
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d’évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à tailoring.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l’impression immédiate. Appliquer ce contrôle à 1910.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à biais.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s’accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : biais. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : tailoring. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : corset S. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : sportswear avec 1910. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » biais avant d’avoir vérifié Art déco, années 1930 et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où sportswear domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 10 - ATELIER 092

Pratique : composer de 1900 à 1939

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « De 1900 à 1939 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant biais, sportswear et Art déco, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour biais.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à tailoring et une contrainte d'atelier liée à années 1930.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

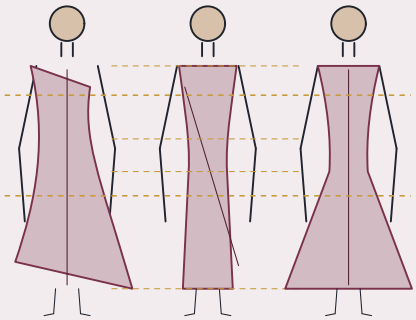
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1900 à 1939 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour biais et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur sportswear, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie Art déco et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de tailoring en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de corset S
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à biais et sportswear.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de années 1930 et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où corset S change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant biais a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 10 - LEÇON 093

Corps, aisance et mouvement

Analyser corset en S, lignes 1910, garçonne, biais, sportswear, Art déco et tailoring de l’entre-deux-guerres.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier tailoring, années 1930 et Art déco au thème « De 1900 à 1939 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans sportswear et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur biais, garçonne et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

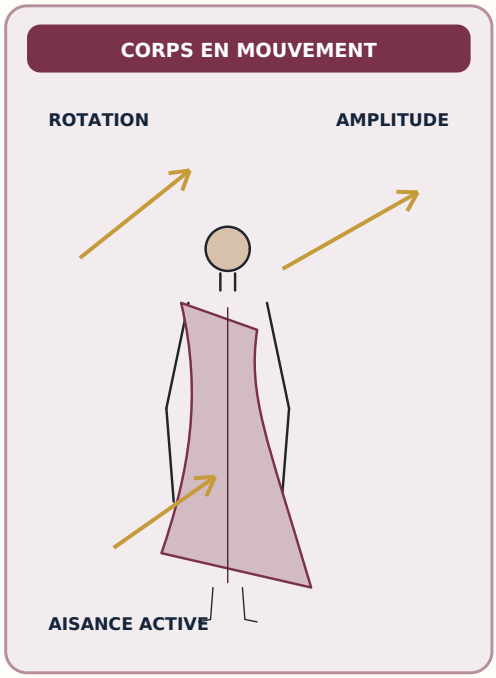
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement années...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement Art déco.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement sportswear.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement biais.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement garçonne.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement 1910.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s’asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d’extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à sportswear.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à 1910.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à tailoring.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l’amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : tailoring. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : sportswear. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : garçonne. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : années 1930 avec 1910. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » tailoring avant d’avoir vérifié Art déco, biais et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où années 1930 domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 10 - ATELIER 093

Pratique : adapter de 1900 à 1939

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « De 1900 à 1939 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant tailoring, années 1930 et Art déco, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

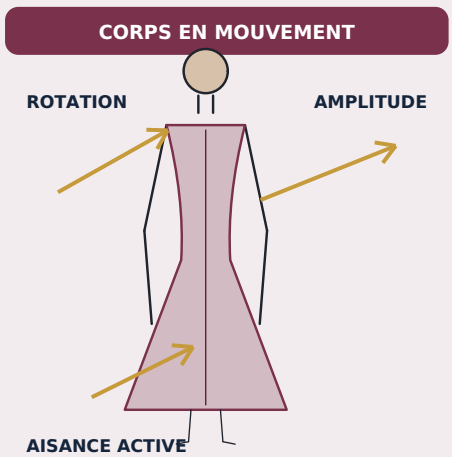
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour tailoring.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à sportswear et une contrainte d'atelier liée à biais.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1900 à 1939 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour tailoring et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur années 1930, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie Art déco et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de sportswear en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de garçonne
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à tailoring et années 1930.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de biais et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où garçonne change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant tailoring a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 10 - LEÇON 094

Matières, main, lumière et tombé

Analyser corset en S, lignes 1910, garçonne, biais, sportswear, Art déco et tailoring de l’entre-deux-guerres.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier 1910, garçonne et corset S au thème « De 1900 à 1939 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans années 1930 et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur tailoring, Art déco et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

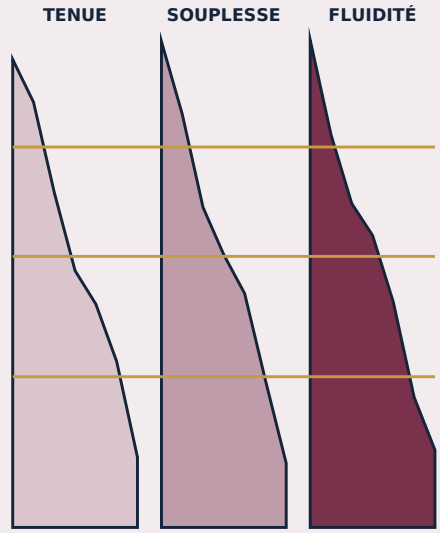
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement corset S.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement années 1930.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement tailoring.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement Art déco.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement sportswear.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à années 1930.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, décousse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à sportswear.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à 1910.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L’entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : 1910. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : années 1930. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : Art déco. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : garçonne avec sportswear. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » 1910 avant d’avoir vérifié corset S, tailoring et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où garçonne domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 10 - ATELIER 094

Pratique : sélectionner de 1900 à 1939

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « De 1900 à 1939 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant 1910, garçonne et corset S, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

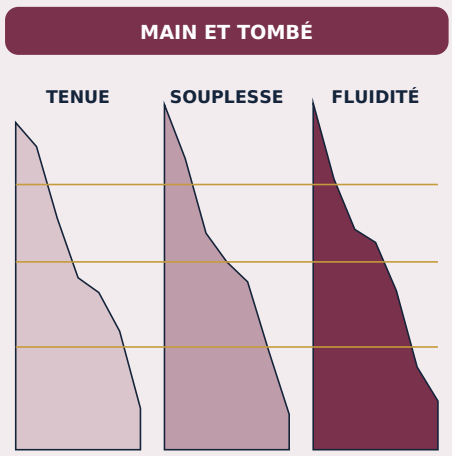
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour 1910.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à années 1930 et une contrainte d'atelier liée à tailoring.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1900 à 1939 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour 1910 et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur garçonne, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie corset S et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de années 1930 en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de Art déco
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à 1910 et garçonne.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de tailoring et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où Art déco change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant 1910 a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 10 - LEÇON 095

Patronage, moulage et construction

Analyser corset en S, lignes 1910, garçonne, biais, sportswear, Art déco et tailoring de l’entre-deux-guerres.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier sportswear, Art déco et biais au thème « De 1900 à 1939 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans garçonne et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur 1910, corset S et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement Art...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement biais.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement garçonne.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement 1910.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement corset S.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement années 1930.

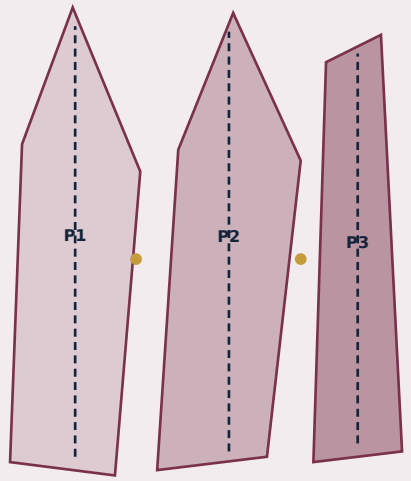
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d’une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d’abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à garçonne.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à années 1930.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d’ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à sportswear.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.

CONSTRUCTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : sportswear. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : garçonne. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : corset S. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : Art déco avec années 1930. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » sportswear avant d’avoir vérifié biais, 1910 et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où Art déco domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 10 - ATELIER 095

Pratique : construire de 1900 à 1939

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « De 1900 à 1939 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant sportswear, Art déco et biais, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour sportswear.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à garçonne et une contrainte d'atelier liée à 1910.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

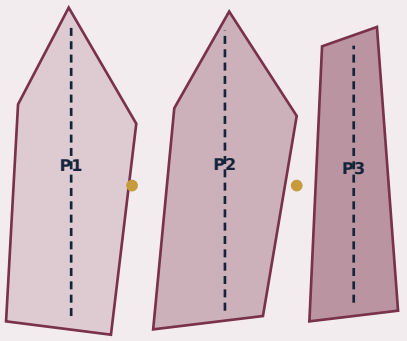
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1900 à 1939 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour sportswear et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur Art déco, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie biais et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de garçonne en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de corset S
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à sportswear et Art déco.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de 1910 et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où corset S change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant sportswear a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 10 - LEÇON 096

Ordre opératoire et assemblage

Analyser corset en S, lignes 1910, garçonne, biais, sportswear, Art déco et tailoring de l’entre-deux-guerres.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier années 1930, corset S et tailoring au thème « De 1900 à 1939 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans Art déco et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur sportswear, biais et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

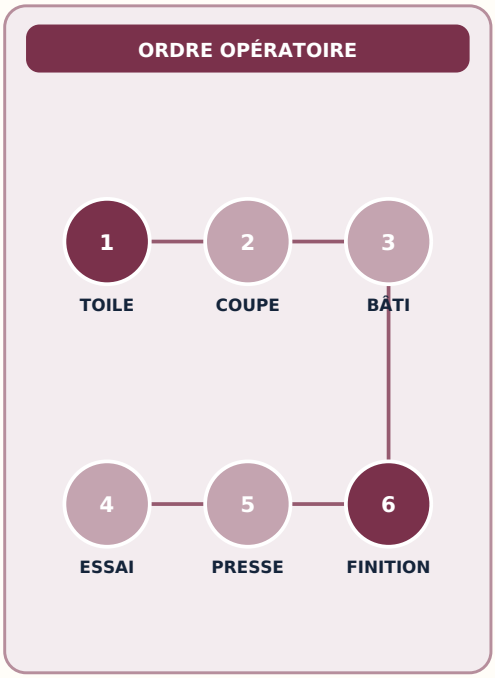
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement corset...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement tailoring.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement Art déco.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement sportswear.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement biais.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement garçonne.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à Art déco.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à garçonne.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à années 1930.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : années 1930. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : Art déco. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : biais. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : corset S avec garçonne. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » années 1930 avant d’avoir vérifié tailoring, sportswear et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où corset S domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 10 - ATELIER 096

Pratique : planifier de 1900 à 1939

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « De 1900 à 1939 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant années 1930, corset S et tailoring, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour années 1930.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à Art déco et une contrainte d'atelier liée à sportswear.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

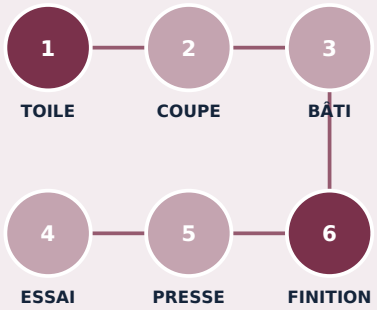
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1900 à 1939 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour années 1930 et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur corset S, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie tailoring et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de Art déco en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de biais
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à années 1930 et corset S.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de sportswear et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où biais change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant années 1930 a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 10 - LEÇON 097

Détails, finitions et métiers d’art

Analyser corset en S, lignes 1910, garçonne, biais, sportswear, Art déco et tailoring de l’entre-deux-guerres.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier garçonne, biais et sportswear au thème « De 1900 à 1939 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans Art déco et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur tailoring, années 1930 et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

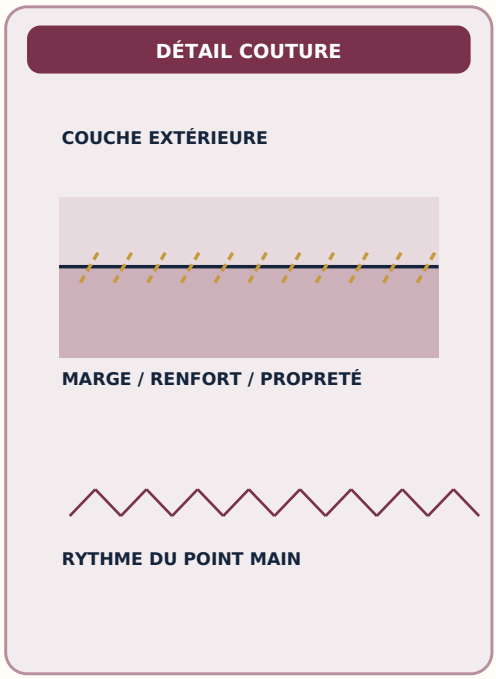
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement biais.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement sportswear.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement Art déco.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement tailoring.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement années 1930.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement corset S.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à Art déco.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à corset S.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à garçonne.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : garçonne. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : Art déco. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : années 1930. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : biais avec corset S. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » garçonne avant d’avoir vérifié sportswear, tailoring et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où biais domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 10 - ATELIER 097

Pratique : raffiner de 1900 à 1939

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « De 1900 à 1939 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant garçonne, biais et sportswear, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour garçonne.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à Art déco et une contrainte d'atelier liée à tailoring.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

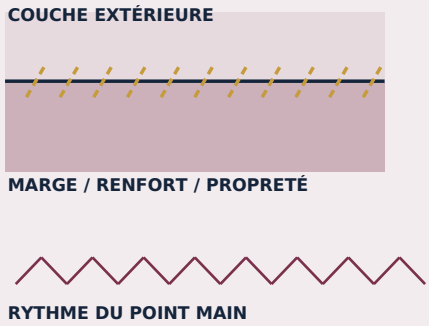
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1900 à 1939 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour garçonne et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur biais, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie sportswear et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de Art déco en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de années 1930
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à garçonne et biais.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de tailoring et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où années 1930 change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant garçonne a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 10 - LEÇON 098

Variantes et langage de collection

Analyser corset en S, lignes 1910, garçonne, biais, sportswear, Art déco et tailoring de l’entre-deux-guerres.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier Art déco, tailoring et années 1930 au thème « De 1900 à 1939 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans corset S et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur 1910, garçonne et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement années 1930.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement corset S.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement 1910.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement garçonne.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement biais.

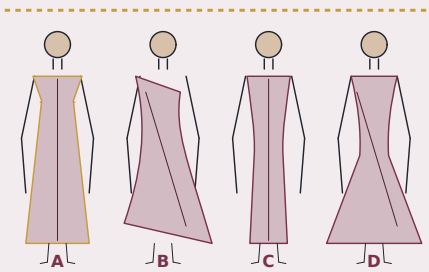
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à corset S.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l’identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à biais.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à Art déco.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d’intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : Art déco. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : corset S. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : garçonne. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : tailoring avec biais. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » Art déco avant d’avoir vérifié années 1930, 1910 et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où tailoring domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 10 - ATELIER 098

Pratique : décliner de 1900 à 1939

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « De 1900 à 1939 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant Art déco, tailoring et années 1930, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour Art déco.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à corset S et une contrainte d'atelier liée à 1910.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

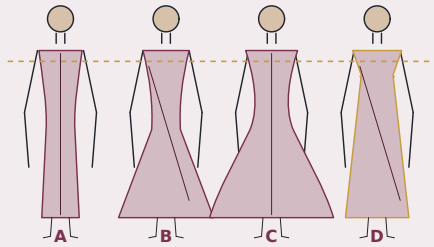
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1900 à 1939 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour Art déco et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur tailoring, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie années 1930 et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de corset S en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de garçonne
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à Art déco et tailoring.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de 1910 et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où garçonne change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant Art déco a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 10 - LEÇON 099

Essayage, diagnostic et correction

Analyser corset en S, lignes 1910, garçonne, biais, sportswear, Art déco et tailoring de l’entre-deux-guerres.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier corset S, 1910 et années 1930 au thème « De 1900 à 1939 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans tailoring et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur Art déco, sportswear et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

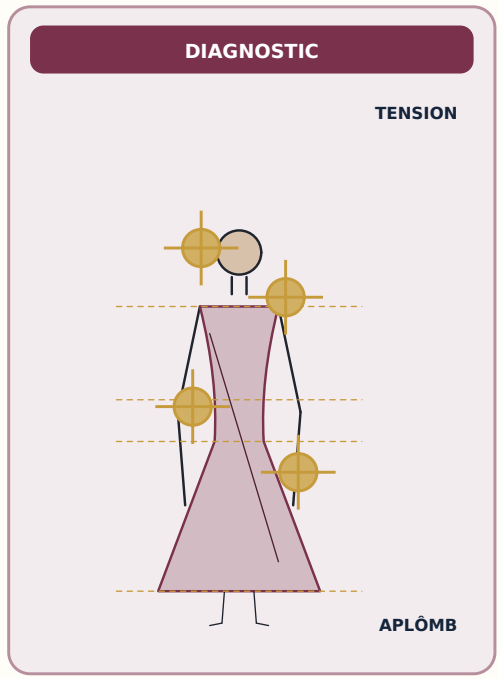
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement 1910.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement années 1930.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement tailoring.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement Art déco.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement sportswear.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement biais.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d’abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à tailoring.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à biais.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à corset S.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n’est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : corset S. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : tailoring. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : sportswear. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : 1910 avec biais. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » corset S avant d’avoir vérifié années 1930, Art déco et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où 1910 domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 10 - ATELIER 099

Pratique : corriger de 1900 à 1939

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « De 1900 à 1939 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant corset S, 1910 et années 1930, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

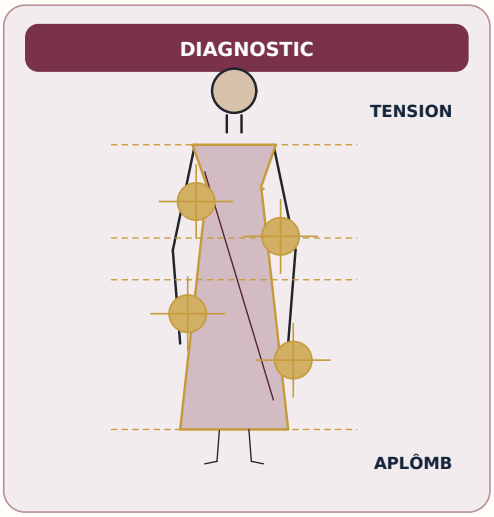
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour corset S.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à tailoring et une contrainte d'atelier liée à Art déco.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1900 à 1939 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour corset S et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur 1910, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie années 1930 et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de tailoring en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de sportswear
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à corset S et 1910.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de Art déco et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où sportswear change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant corset S a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 10 - LEÇON 100

Présentation, coût et dossier technique

Analyser corset en S, lignes 1910, garçonne, biais, sportswear, Art déco et tailoring de l’entre-deux-guerres.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier biais, sportswear et garçonne au thème « De 1900 à 1939 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans 1910 et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur corset S, années 1930 et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

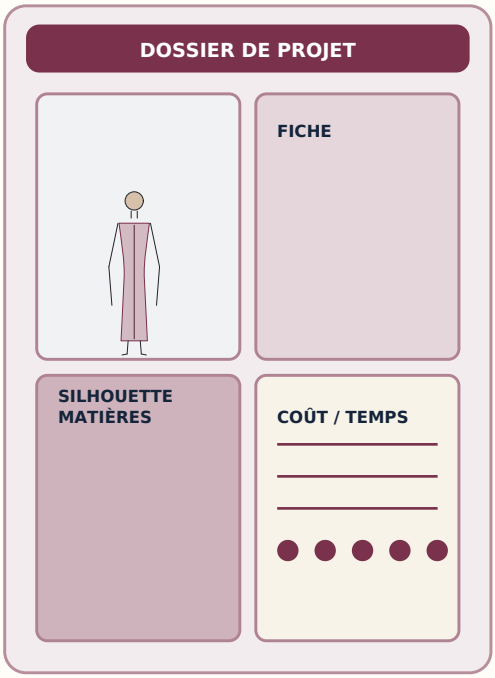
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement garçonne.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement 1910.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement corset S.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement années 1930.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement tailoring.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à 1910.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d’estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d’œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à tailoring.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à biais.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l’intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : biais. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : 1910. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : années 1930. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : sportswear avec tailoring. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » biais avant d’avoir vérifié garçonne, corset S et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où sportswear domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 10 - ATELIER 100

Pratique : documenter de 1900 à 1939

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « De 1900 à 1939 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant biais, sportswear et garçonne, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

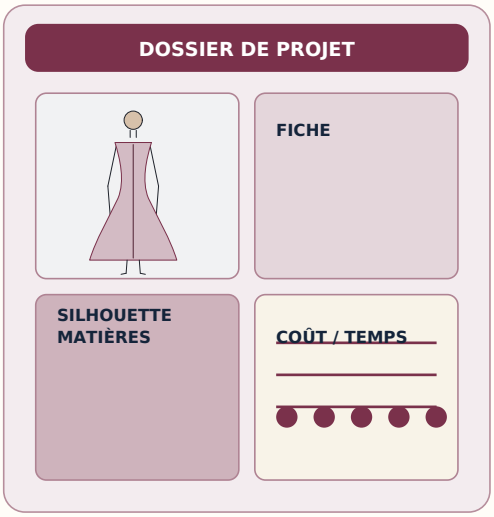
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour biais.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à 1910 et une contrainte d'atelier liée à corset S.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1900 à 1939 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour biais et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur sportswear, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie garçonne et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de 1910 en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de années 1930
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à biais et sportswear.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de corset S et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où années 1930 change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant biais a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 11 - LEÇON 101

Intention, usage et cahier des charges

Relier restrictions, New Look, jeunesse, contre-cultures, power dressing et innovations textiles.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier années 1940, New Look et 1960 au thème « De 1940 à 1989 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans 1970 et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur 1980, power dressing et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement New...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement 1960.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement 1970.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement 1980.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement power dressing.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement jeunesse.

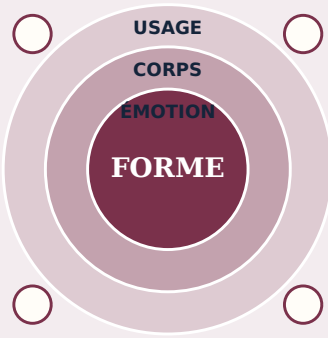
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l'usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à 1970.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à jeunesse.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l'usage ou l'intention. Appliquer ce contrôle à années 1940.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D'INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : années 1940. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : 1970. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : power dressing. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : New Look avec jeunesse. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » années 1940 avant d'avoir vérifié 1960, 1980 et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où New Look domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 11 - ATELIER 101

Pratique : définir de 1940 à 1989

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « De 1940 à 1989 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant années 1940, New Look et 1960, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour années 1940.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à 1970 et une contrainte d'atelier liée à 1980.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

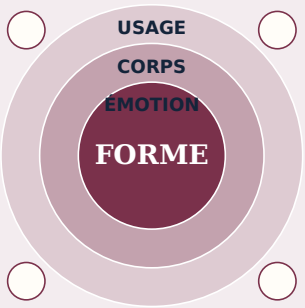
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1940 à 1989 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour années 1940 et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur New Look, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie 1960 et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de 1970 en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de power dressing
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à années 1940 et New Look.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de 1980 et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où power dressing change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant années 1940 a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 11 - LEÇON 102

Silhouette, ligne et proportions

Relier restrictions, New Look, jeunesse, contre-cultures, power dressing et innovations textiles.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier 1970, 1980 et power dressing au thème « De 1940 à 1989 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans jeunesse et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur textile, années 1940 et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement 1980.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement power dressing.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement jeunesse.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement textile.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement années 1940.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement New Look.

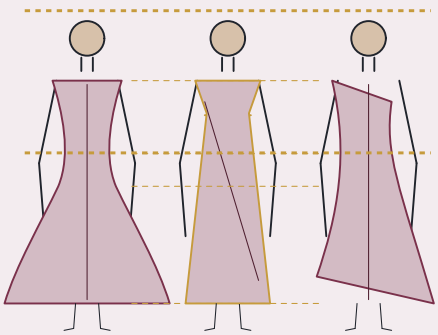
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d'évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à jeunesse.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l'impression immédiate. Appliquer ce contrôle à New Look.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à 1970.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s'accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : 1970. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : jeunesse. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : années 1940. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : 1980 avec New Look. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » 1970 avant d'avoir vérifié power dressing, textile et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où 1980 domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 11 - ATELIER 102

Pratique : composer de 1940 à 1989

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « De 1940 à 1989 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant 1970, 1980 et power dressing, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour 1970.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à jeunesse et une contrainte d'atelier liée à textile.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

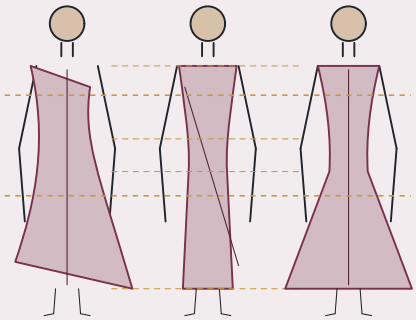
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1940 à 1989 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour 1970 et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur 1980, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie power dressing et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de jeunesse en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de années 1940
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à 1970 et 1980.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de textile et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où années 1940 change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant 1970 a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 11 - LEÇON 103

Corps, aisance et mouvement

Relier restrictions, New Look, jeunesse, contre-cultures, power dressing et innovations textiles.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier jeunesse, textile et années 1940 au thème « De 1940 à 1989 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans New Look et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur 1960, 1970 et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement textile.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement années 1940.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement New Look.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement 1960.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement 1970.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement 1980.

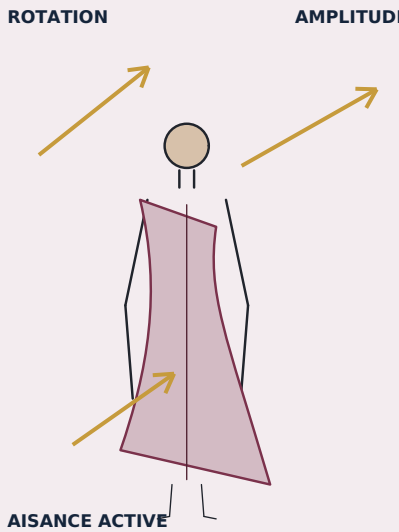
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s'asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d'extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à New Look.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à 1980.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à jeunesse.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l'amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.

CORPS EN MOUVEMENT



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : jeunesse. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : New Look. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : 1970. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : textile avec 1980. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » jeunesse avant d'avoir vérifié années 1940, 1960 et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où textile domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 11 - ATELIER 103

Pratique : adapter de 1940 à 1989

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « De 1940 à 1989 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant jeunesse, textile et années 1940, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

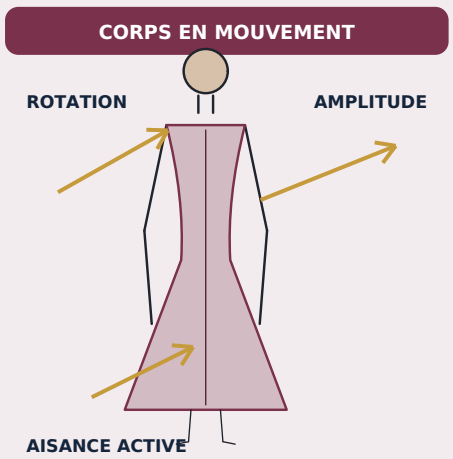
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour jeunesse.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à New Look et une contrainte d'atelier liée à 1960.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1940 à 1989 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour jeunesse et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur textile, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie années 1940 et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de New Look en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de 1970
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à jeunesse et textile.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de 1960 et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où 1970 change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant jeunesse a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 11 - LEÇON 104

Matières, main, lumière et tombé

Relier restrictions, New Look, jeunesse, contre-cultures, power dressing et innovations textiles.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier New Look, 1960 et années 1940 au thème « De 1940 à 1989 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans textile et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur jeunesse, power dressing et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

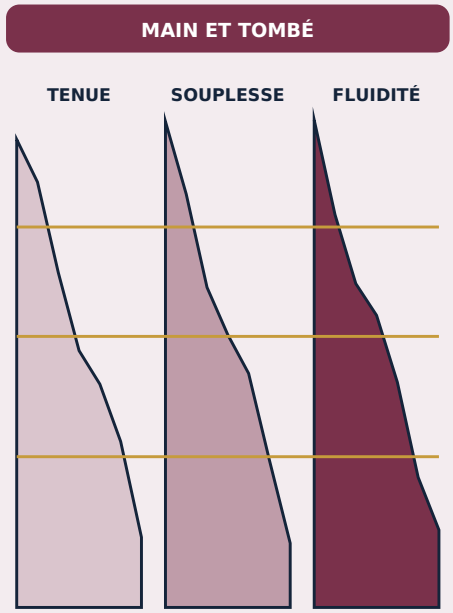
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement 1960.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement années 1940.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement textile.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement jeunesse.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement power dressing.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement 1980.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à textile.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, décousse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à 1980.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à New Look.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L'entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : New Look. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : textile. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : power dressing. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : 1960 avec 1980. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » New Look avant d'avoir vérifié années 1940, jeunesse et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où 1960 domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 11 - ATELIER 104

Pratique : sélectionner de 1940 à 1989

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « De 1940 à 1989 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant New Look, 1960 et années 1940, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

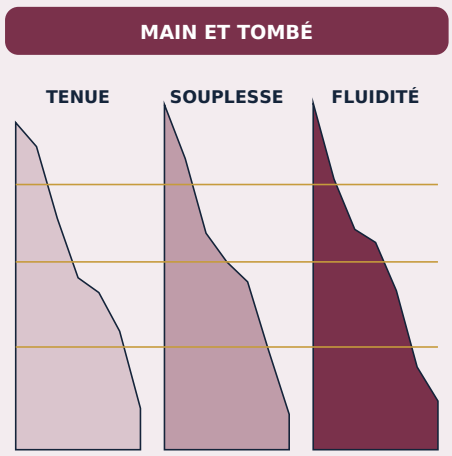
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour New Look.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à textile et une contrainte d'atelier liée à jeunesse.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1940 à 1989 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour New Look et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur 1960, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie années 1940 et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de textile en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de power dressing
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à New Look et 1960.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de jeunesse et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où power dressing change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente

Proportions et hiérarchie visuelle

Compatibilité corps-mouvement

Pertinence des matières et de la construction

Qualité des essais et des corrections

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant New Look a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 11 - LEÇON 105

Patronage, moulage et construction

Relier restrictions, New Look, jeunesse, contre-cultures, power dressing et innovations textiles.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier 1980, power dressing et 1970 au thème « De 1940 à 1989 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans 1960 et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur New Look, années 1940 et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

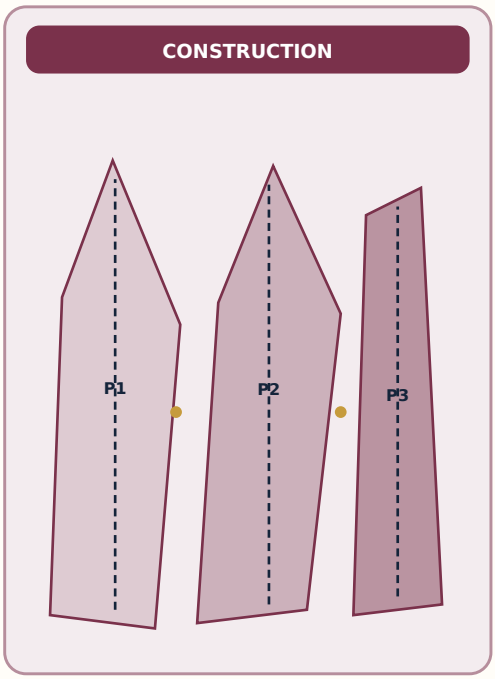
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement power...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement 1970.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement 1960.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement New Look.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement années 1940.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement textile.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d'une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d'abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à 1960.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à textile.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d'ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à 1980.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : 1980. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : 1960. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : années 1940. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : power dressing avec textile. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » 1980 avant d'avoir vérifié 1970, New Look et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où power dressing domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 11 - ATELIER 105

Pratique : construire de 1940 à 1989

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « De 1940 à 1989 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant 1980, power dressing et 1970, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour 1980.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à 1960 et une contrainte d'atelier liée à New Look.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

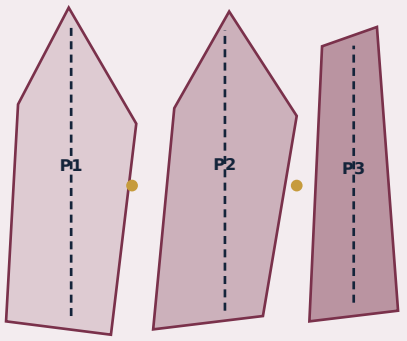
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1940 à 1989 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour 1980 et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur power dressing, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie 1970 et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de 1960 en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de années 1940
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à 1980 et power dressing.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de New Look et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où années 1940 change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant 1980 a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 11 - LEÇON 106

Ordre opératoire et assemblage

Relier restrictions, New Look, jeunesse, contre-cultures, power dressing et innovations textiles.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier textile, années 1940 et jeunesse au thème « De 1940 à 1989 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans power dressing et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur 1980, 1970 et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

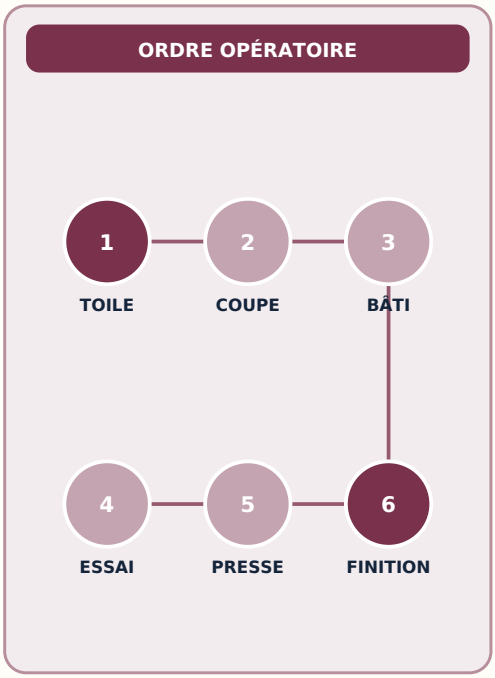
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement années...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement jeunesse.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement power dressing.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement 1980.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement 1970.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement 1960.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à power dressing.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à 1960.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à textile.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : textile. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : power dressing. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : 1970. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : années 1940 avec 1960. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » textile avant d'avoir vérifié jeunesse, 1980 et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où années 1940 domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 11 - ATELIER 106

Pratique : planifier de 1940 à 1989

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « De 1940 à 1989 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant textile, années 1940 et jeunesse, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour textile.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à power dressing et une contrainte d'atelier liée à 1980.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

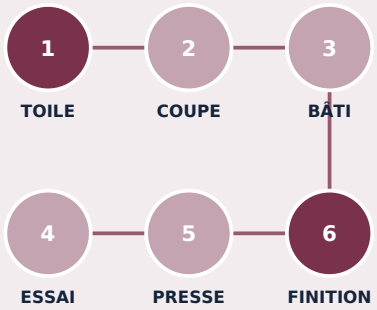
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1940 à 1989 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour textile et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur années 1940, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie jeunesse et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de power dressing en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de 1970
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à textile et années 1940.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de 1980 et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où 1970 change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant textile a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 11 - LEÇON 107

Détails, finitions et métiers d’art

Relier restrictions, New Look, jeunesse, contre-cultures, power dressing et innovations textiles.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier 1960, 1970 et 1980 au thème « De 1940 à 1989 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans power dressing et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur jeunesse, textile et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

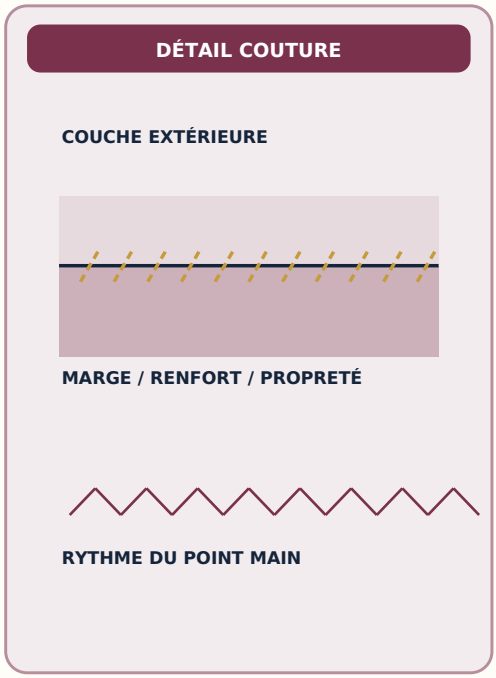
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement 1970.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement 1980.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement power dressing.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement jeunesse.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement textile.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement années 1940.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à power dressing.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à années 1940.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à 1960.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : 1960. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : power dressing. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : textile. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : 1970 avec années 1940. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » 1960 avant d’avoir vérifié 1980, jeunesse et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où 1970 domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 11 - ATELIER 107

Pratique : raffiner de 1940 à 1989

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « De 1940 à 1989 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant 1960, 1970 et 1980, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour 1960.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à power dressing et une contrainte d'atelier liée à jeunesse.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

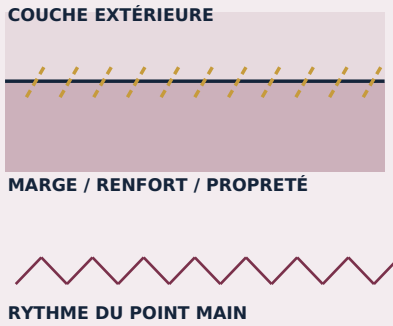
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1940 à 1989 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour 1960 et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur 1970, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie 1980 et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de power dressing en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de textile
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à 1960 et 1970.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de jeunesse et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où textile change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant 1960 a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 11 - LEÇON 108

Variantes et langage de collection

Relier restrictions, New Look, jeunesse, contre-cultures, power dressing et innovations textiles.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier power dressing, jeunesse et textile au thème « De 1940 à 1989 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans années 1940 et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur New Look, 1960 et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement textile.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement années 1940.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement New Look.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement 1960.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement 1970.

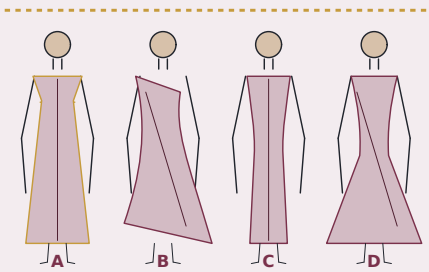
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à années 1940.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l'identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à 1970.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à power dressing.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d'intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : power dressing. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : années 1940. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : 1960. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : jeunesse avec 1970. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » power dressing avant d'avoir vérifié textile, New Look et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où jeunesse domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 11 - ATELIER 108

Pratique : décliner de 1940 à 1989

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « De 1940 à 1989 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant power dressing, jeunesse et textile, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour power dressing.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à années 1940 et une contrainte d'atelier liée à New Look.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

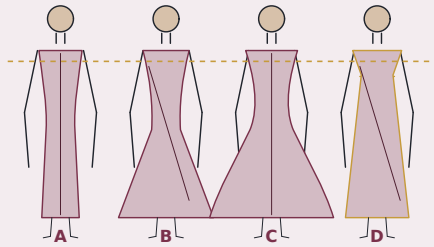
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1940 à 1989 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour power dressing et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur jeunesse, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie textile et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de années 1940 en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de 1960
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à power dressing et jeunesse.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de New Look et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où 1960 change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant power dressing a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 11 - LEÇON 109

Essayage, diagnostic et correction

Relier restrictions, New Look, jeunesse, contre-cultures, power dressing et innovations textiles.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier années 1940, New Look et 1960 au thème « De 1940 à 1989 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans 1970 et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur 1980, power dressing et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

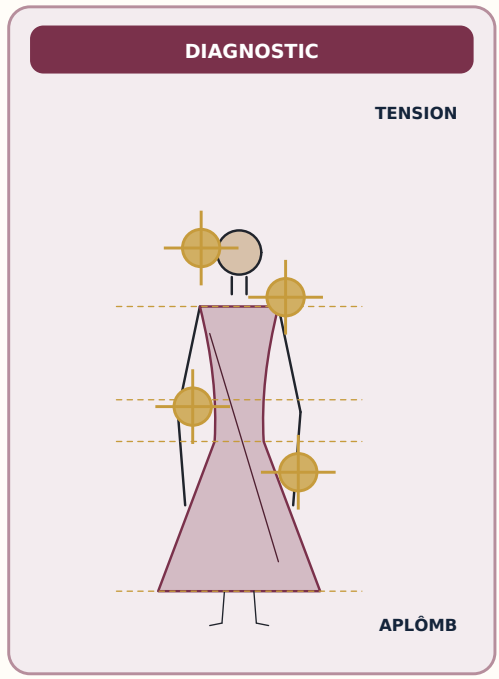
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement New...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement 1960.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement 1970.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement 1980.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement power dressing.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement jeunesse.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d'abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à 1970.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à jeunesse.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à années 1940.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n'est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : années 1940. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : 1970. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : power dressing. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : New Look avec jeunesse. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » années 1940 avant d'avoir vérifié 1960, 1980 et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où New Look domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 11 - ATELIER 109

Pratique : corriger de 1940 à 1989

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « De 1940 à 1989 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant années 1940, New Look et 1960, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour années 1940.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à 1970 et une contrainte d'atelier liée à 1980.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

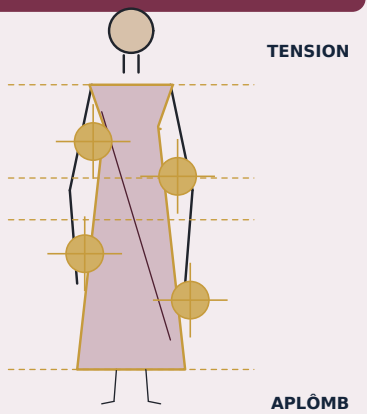
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1940 à 1989 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour années 1940 et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur New Look, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie 1960 et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de 1970 en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DIAGNOSTIC



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de power dressing
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à années 1940 et New Look.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de 1980 et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où power dressing change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant années 1940 a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 11 - LEÇON 110

Présentation, coût et dossier technique

Relier restrictions, New Look, jeunesse, contre-cultures, power dressing et innovations textiles.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier 1970, 1980 et 1960 au thème « De 1940 à 1989 » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans New Look et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur années 1940, textile et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

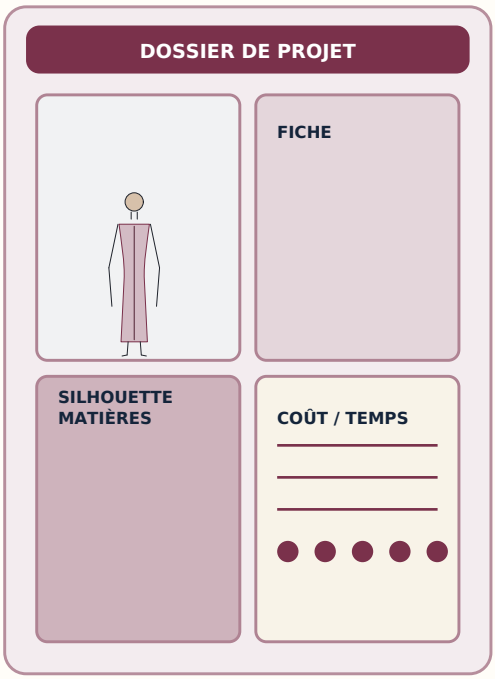
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement 1980.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement 1960.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement New Look.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement années 1940.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement textile.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement jeunesse.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à New Look.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d'estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d'œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à jeunesse.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à 1970.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l'intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : 1970. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : New Look. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : textile. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : 1980 avec jeunesse. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » 1970 avant d'avoir vérifié 1960, années 1940 et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où 1980 domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 11 - ATELIER 110

Pratique : documenter de 1940 à 1989

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « De 1940 à 1989 ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant 1970, 1980 et 1960, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

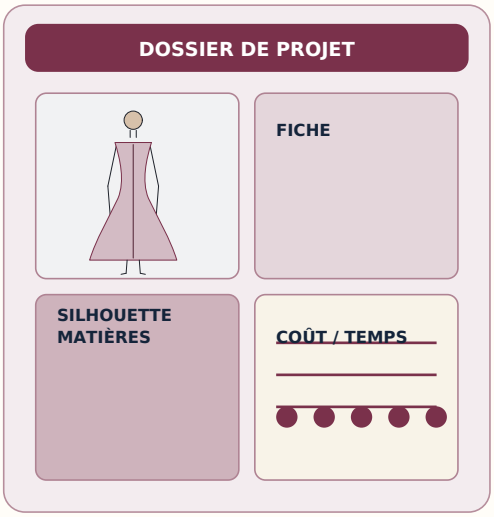
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour 1970.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à New Look et une contrainte d'atelier liée à années 1940.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par de 1940 à 1989 et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour 1970 et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur 1980, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie 1960 et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de New Look en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de textile
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à 1970 et 1980.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de années 1940 et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où textile change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant 1970 a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 12 - LEÇON 111

Intention, usage et cahier des charges

Observer construction, matière, contexte et transmission sans réduire un vêtement vivant à un décor exotique.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier culture, contexte et respect au thème « Cultures du monde : étude respectueuse » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans communauté et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur symbole, artisanat et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement respect.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement communauté.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement symbole.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement artisanat.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement appropriation.

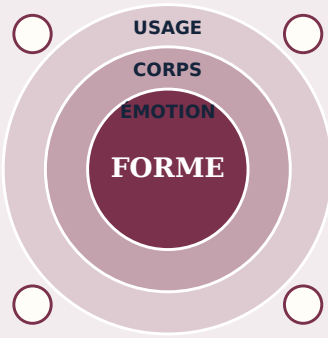
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l'usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à communauté.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à appropriation.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l'usage ou l'intention. Appliquer ce contrôle à culture.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D'INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : culture. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : communauté. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : artisanat. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : contexte avec appropriation. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » culture avant d'avoir vérifié respect, symbole et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où contexte domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 12 - ATELIER 111

Pratique : définir cultures du monde : étude respectueuse

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant culture, contexte et respect, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour culture.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à communauté et une contrainte d'atelier liée à symbole.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

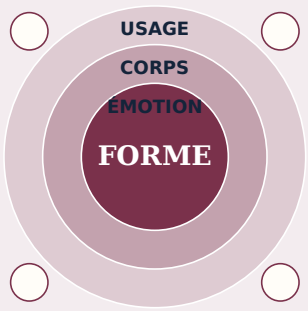
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par cultures du monde : étude respectueuse et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour culture et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur contexte, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie respect et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de communauté en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de artisanat
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à culture et contexte.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de symbole et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où artisanat change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant culture a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 12 - LEÇON 112

Silhouette, ligne et proportions

Observer construction, matière, contexte et transmission sans réduire un vêtement vivant à un décor exotique.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier appropriation, artisanat et symbole au thème « Cultures du monde : étude respectueuse » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans communauté et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur respect, culture et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement symbole.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement communauté.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement respect.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement culture.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement contexte.

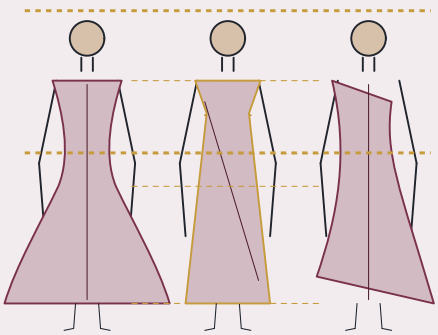
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d'évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à communauté.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l'impression immédiate. Appliquer ce contrôle à contexte.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à appropriation.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s'accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : appropriation. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : communauté. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : culture. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : artisanat avec contexte. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » appropriation avant d'avoir vérifié symbole, respect et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où artisanat domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 12 - ATELIER 112

Pratique : composer cultures du monde : étude respectueuse

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant appropriation, artisanat et symbole, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour appropriation.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à communauté et une contrainte d'atelier liée à respect.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

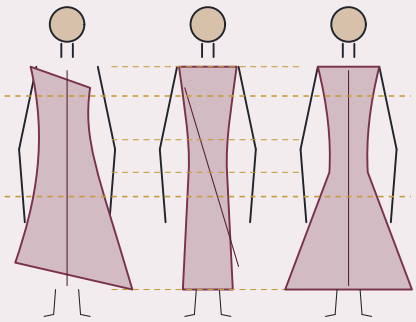
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par cultures du monde : étude respectueuse et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour appropriation et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur artisanat, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie symbole et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de communauté en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de culture
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à appropriation et artisanat.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de respect et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où culture change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant appropriation a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 12 - LEÇON 113

Corps, aisance et mouvement

Observer construction, matière, contexte et transmission sans réduire un vêtement vivant à un décor exotique.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier communauté, respect et symbole au thème « Cultures du monde : étude respectueuse » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans artisanat et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur appropriation, transmission et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

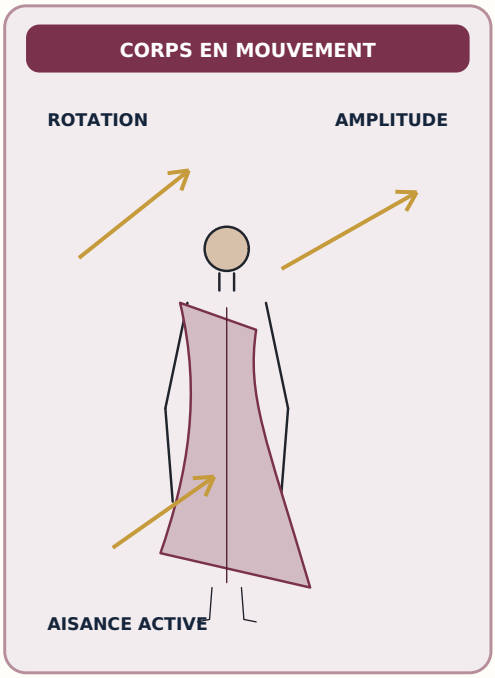
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement symbole.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement artisanat.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement appropriation.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement transmission.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement contexte.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s'asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d'extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à artisanat.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à contexte.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à communauté.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l'amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : communauté. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : artisanat. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : transmission. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : respect avec contexte. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » communauté avant d'avoir vérifié symbole, appropriation et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où respect domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 12 - ATELIER 113

Pratique : adapter cultures du monde : étude respectueuse

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant communauté, respect et symbole, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

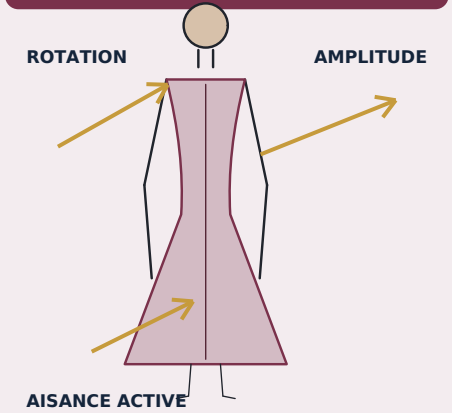
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour communauté.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à artisanat et une contrainte d'atelier liée à appropriation.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par cultures du monde : étude respectueuse et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour communauté et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur respect, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie symbole et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de artisanat en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de transmission
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à communauté et respect.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de appropriation et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où transmission change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant communauté a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 12 - LEÇON 114

Matières, main, lumière et tombé

Observer construction, matière, contexte et transmission sans réduire un vêtement vivant à un décor exotique.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier contexte, transmission et appropriation au thème « Cultures du monde : étude respectueuse » au lieu de les traiter comme des décisions...
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans artisanat et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur symbole, communauté et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

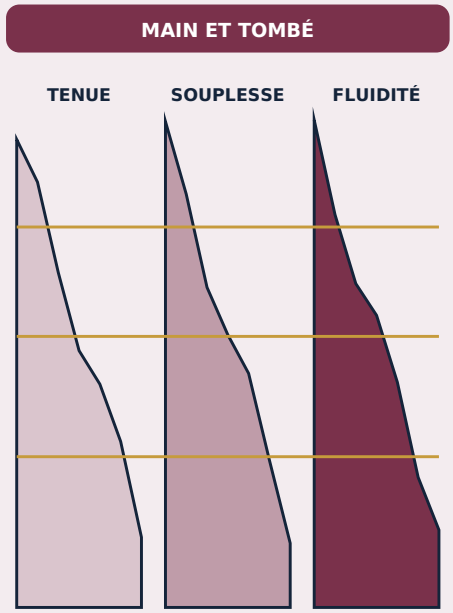
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement appropriation.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement artisanat.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement symbole.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement communauté.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement respect.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à artisanat.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, découse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à respect.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à contexte.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L'entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : contexte. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : artisanat. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : communauté. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : transmission avec respect. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » contexte avant d'avoir vérifié appropriation, symbole et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où transmission domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 12 - ATELIER 114

Pratique : sélectionner cultures du monde : étude respectueuse

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant contexte, transmission et appropriation, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour contexte.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à artisanat et une contrainte d'atelier liée à symbole.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

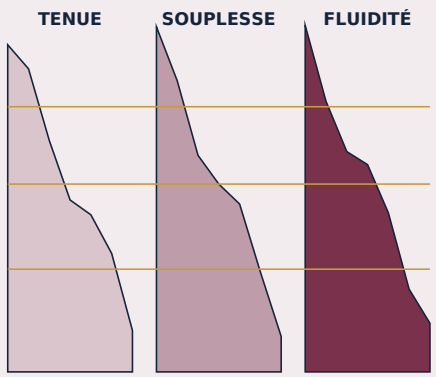
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par cultures du monde : étude respectueuse et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour contexte et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur transmission, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie appropriation et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de artisanat en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

MAIN ET TOMBÉ



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de communauté
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à contexte et transmission.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de symbole et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où communauté change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant contexte a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 12 - LEÇON 115

Patronage, moulage et construction

Observer construction, matière, contexte et transmission sans réduire un vêtement vivant à un décor exotique.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier artisanat, symbole et communauté au thème « Cultures du monde : étude respectueuse » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans respect et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur culture, contexte et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

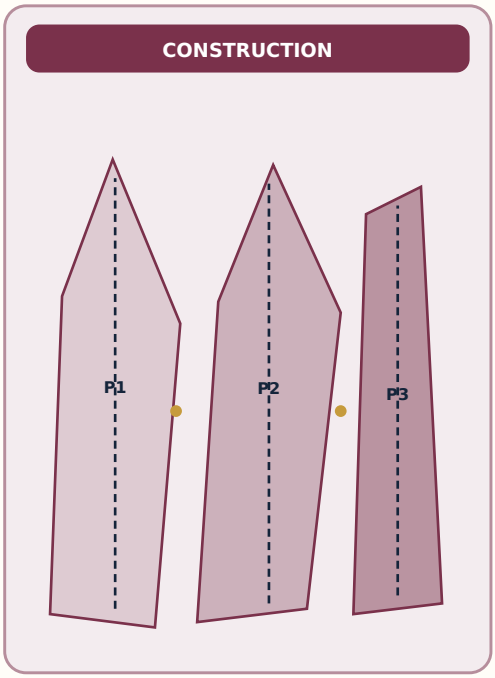
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement communauté.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement respect.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement culture.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement contexte.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement transmission.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d'une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d'abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à respect.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à transmission.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d'ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à artisanat.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : artisanat. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : respect. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : contexte. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : symbole avec transmission. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » artisanat avant d'avoir vérifié communauté, culture et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où symbole domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 12 - ATELIER 115

Pratique : construire cultures du monde : étude respectueuse

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant artisanat, symbole et communauté, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour artisanat.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à respect et une contrainte d'atelier liée à culture.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

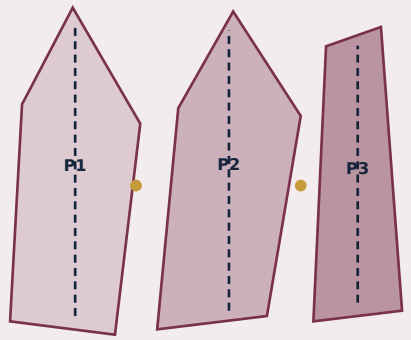
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par cultures du monde : étude respectueuse et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour artisanat et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur symbole, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie communauté et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de respect en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de contexte
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à artisanat et symbole.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de culture et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où contexte change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant artisanat a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 12 - LEÇON 116

Ordre opératoire et assemblage

Observer construction, matière, contexte et transmission sans réduire un vêtement vivant à un décor exotique.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier respect, culture et communauté au thème « Cultures du monde : étude respectueuse » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans symbole et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur artisanat, appropriation et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

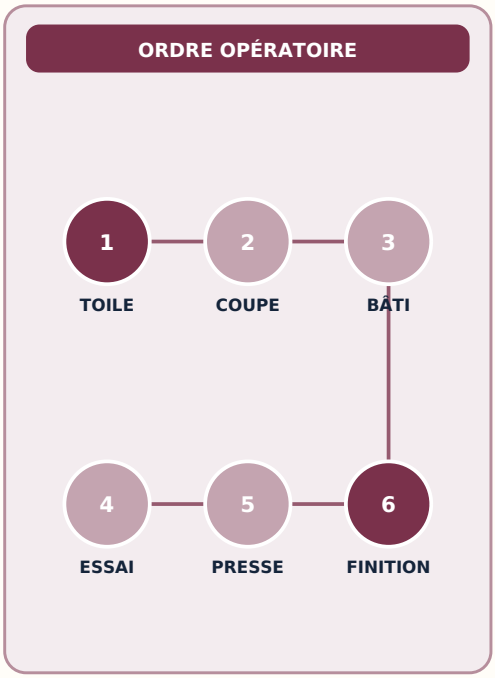
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement culture.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement communauté.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement symbole.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement artisanat.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement appropriation.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement transmission.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à symbole.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à transmission.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à respect.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : respect. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : symbole. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : appropriation. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : culture avec transmission. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » respect avant d'avoir vérifié communauté, artisanat et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où culture domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 12 - ATELIER 116

Pratique : planifier cultures du monde : étude respectueuse

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant respect, culture et communauté, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour respect.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à symbole et une contrainte d'atelier liée à artisanat.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

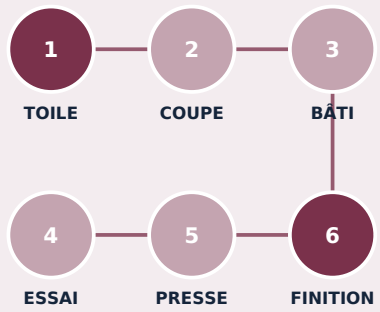
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par cultures du monde : étude respectueuse et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour respect et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur culture, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie communauté et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de symbole en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de appropriation
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à respect et culture.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de artisanat et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où appropriation change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant respect a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 12 - LEÇON 117

Détails, finitions et métiers d’art

Observer construction, matière, contexte et transmission sans réduire un vêtement vivant à un décor exotique.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier transmission, appropriation et contexte au thème « Cultures du monde : étude respectueuse » au lieu de les traiter comme des décisions...
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans culture et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur respect, communauté et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

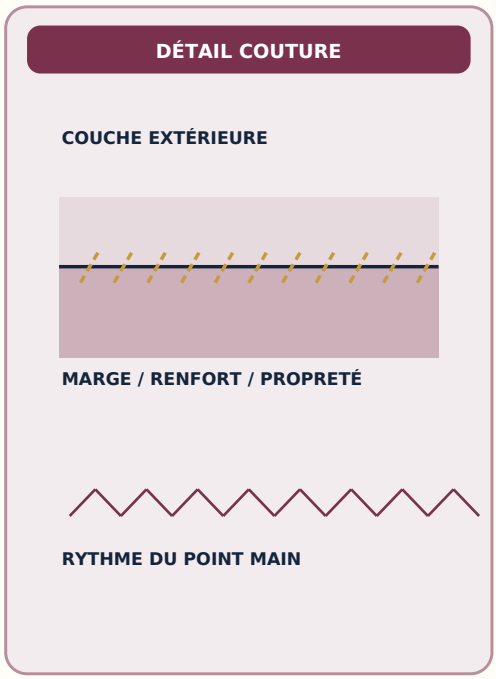
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement contexte.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement culture.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement respect.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement communauté.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement symbole.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à culture.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à symbole.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à transmission.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : transmission. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : culture. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : communauté. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : appropriation avec symbole. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » transmission avant d’avoir vérifié contexte, respect et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où appropriation domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 12 - ATELIER 117

Pratique : raffiner cultures du monde : étude respectueuse

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant transmission, appropriation et contexte, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour transmission.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à culture et une contrainte d'atelier liée à respect.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

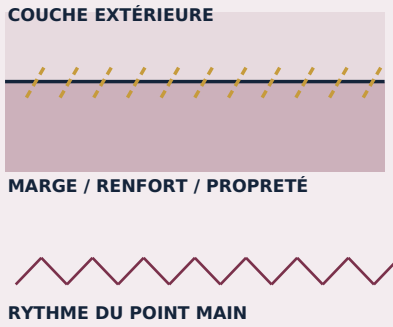
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par cultures du monde : étude respectueuse et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour transmission et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur appropriation, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie contexte et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de culture en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de communauté
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à transmission et appropriation.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de respect et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où communauté change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant transmission a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 12 - LEÇON 118

Variantes et langage de collection

Observer construction, matière, contexte et transmission sans réduire un vêtement vivant à un décor exotique.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier symbole, communauté et respect au thème « Cultures du monde : étude respectueuse » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans culture et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur contexte, transmission et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement respect.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement culture.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement contexte.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement transmission.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement appropriation.

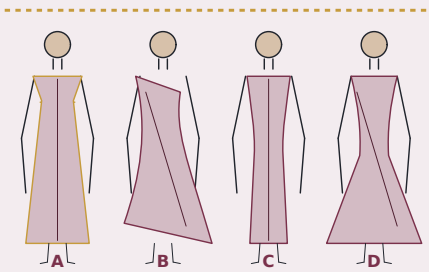
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à culture.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l'identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à appropriation.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à symbole.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d'intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : symbole. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : culture. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : transmission. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : communauté avec appropriation. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » symbole avant d'avoir vérifié respect, contexte et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où communauté domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 12 - ATELIER 118

Pratique : décliner cultures du monde : étude respectueuse

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant symbole, communauté et respect, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour symbole.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à culture et une contrainte d'atelier liée à contexte.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

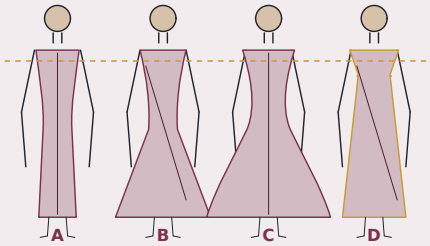
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par cultures du monde : étude respectueuse et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour symbole et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur communauté, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie respect et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de culture en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de transmission
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à symbole et communauté.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de contexte et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où transmission change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant symbole a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 12 - LEÇON 119

Essayage, diagnostic et correction

Observer construction, matière, contexte et transmission sans réduire un vêtement vivant à un décor exotique.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier culture, contexte et respect au thème « Cultures du monde : étude respectueuse » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans communauté et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur symbole, artisanat et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

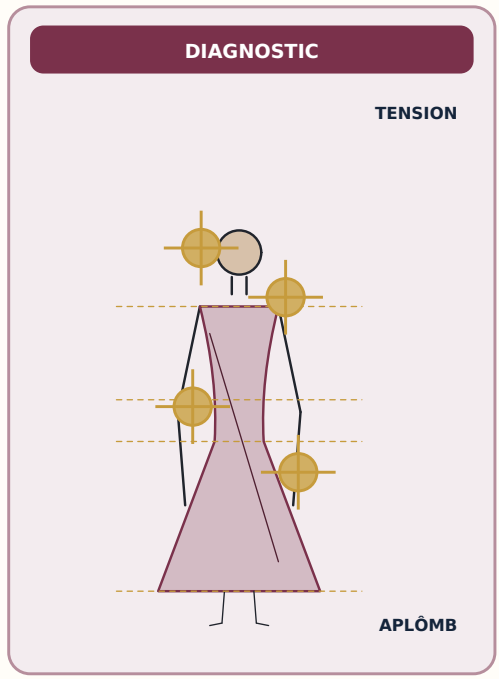
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement respect.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement communauté.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement symbole.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement artisanat.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement appropriation.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d'abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à communauté.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à appropriation.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à culture.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n'est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : culture. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : communauté. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : artisanat. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : contexte avec appropriation. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » culture avant d'avoir vérifié respect, symbole et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où contexte domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 12 - ATELIER 119

Pratique : corriger cultures du monde : étude respectueuse

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant culture, contexte et respect, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

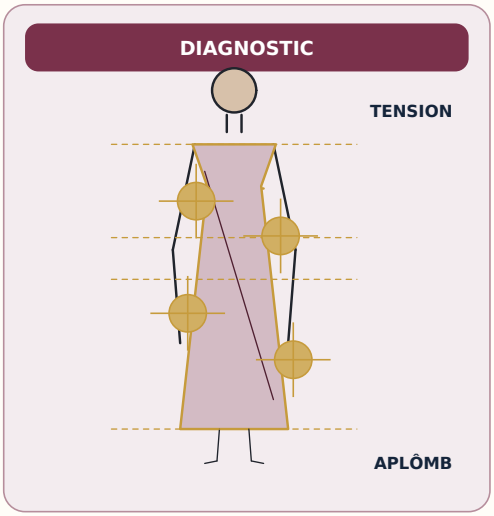
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour culture.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à communauté et une contrainte d'atelier liée à symbole.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par cultures du monde : étude respectueuse et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour culture et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur contexte, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie respect et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de communauté en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de artisanat
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à culture et contexte.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de symbole et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où artisanat change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant culture a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 12 - LEÇON 120

Présentation, coût et dossier technique

Observer construction, matière, contexte et transmission sans réduire un vêtement vivant à un décor exotique.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier appropriation, artisanat et transmission au thème « Cultures du monde : étude respectueuse » au lieu de les traiter comme des décisions...
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans contexte et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur culture, respect et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

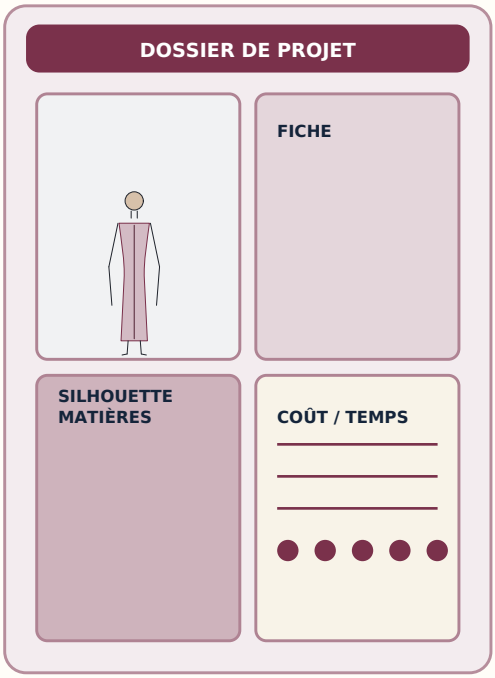
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement transmission.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement contexte.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement culture.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement respect.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement communauté.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à contexte.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d'estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d'œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à communauté.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à appropriation.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l'intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : appropriation. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : contexte. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : respect. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : artisanat avec communauté. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » appropriation avant d'avoir vérifié transmission, culture et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où artisanat domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 12 - ATELIER 120

Pratique : documenter cultures du monde : étude respectueuse

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant appropriation, artisanat et transmission, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

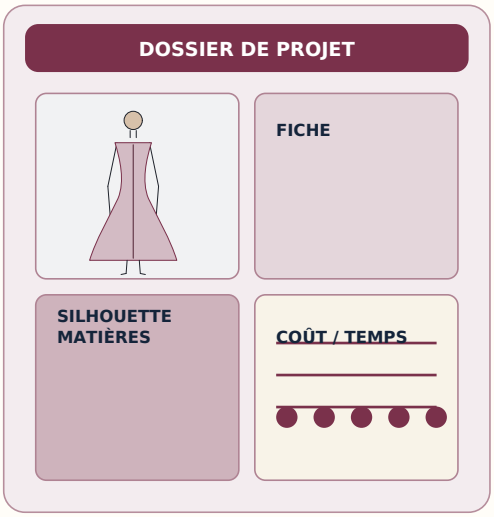
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour appropriation.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à contexte et une contrainte d'atelier liée à culture.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par cultures du monde : étude respectueuse et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour appropriation et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur artisanat, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie transmission et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de contexte en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de respect
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à appropriation et artisanat.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de culture et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où respect change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant appropriation a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 13 - LEÇON 121

Intention, usage et cahier des charges

Transformer contraintes de protection, reconnaissance, rangement et mobilité en langage de costume.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier uniforme, métier et hiérarchie au thème « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans mobilité et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur signalétique, poche et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement métier.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement hiérarchie.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement mobilité.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement signalétique.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement poche.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement protection.

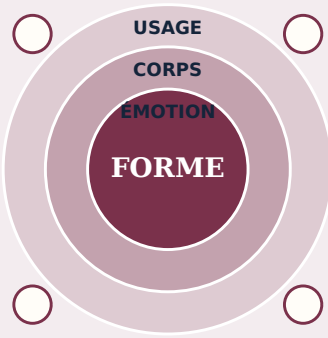
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l'usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à mobilité.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à protection.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l'usage ou l'intention. Appliquer ce contrôle à uniforme.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D'INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : uniforme. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : mobilité. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : poche. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : métier avec protection. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » uniforme avant d'avoir vérifié hiérarchie, signalétique et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où métier domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 13 - ATELIER 121

Pratique : définir uniformes, métiers et vêtements fonctionnels

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant uniforme, métier et hiérarchie, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour uniforme.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à mobilité et une contrainte d'atelier liée à signalétique.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

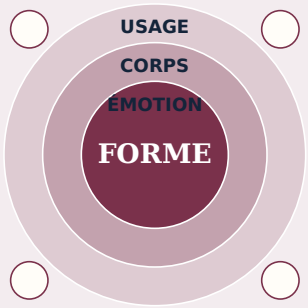
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par uniformes, métiers et vêtements fonctionnels et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour uniforme et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur métier, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie hiérarchie et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de mobilité en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de poche
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à uniforme et métier.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de signalétique et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où poche change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant uniforme a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 13 - LEÇON 122

Silhouette, ligne et proportions

Transformer contraintes de protection, reconnaissance, rangement et mobilité en langage de costume.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier protection, poche et fonction au thème « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans métier et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur uniforme, hiérarchie et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement poche.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement fonction.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement métier.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement uniforme.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement hiérarchie.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement mobilité.

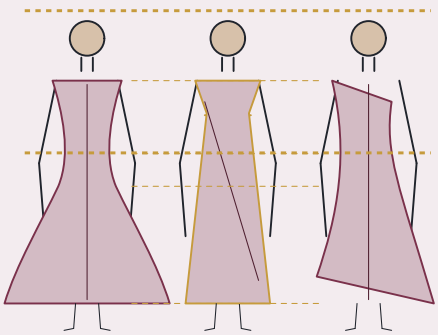
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d'évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à métier.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l'impression immédiate. Appliquer ce contrôle à mobilité.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à protection.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s'accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : protection. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : métier. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : hiérarchie. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : poche avec mobilité. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » protection avant d'avoir vérifié fonction, uniforme et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où poche domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 13 - ATELIER 122

Pratique : composer uniformes, métiers et vêtements fonctionnels

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant protection, poche et fonction, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour protection.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à métier et une contrainte d'atelier liée à uniforme.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

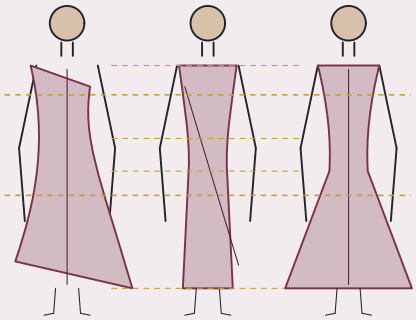
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par uniformes, métiers et vêtements fonctionnels et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour protection et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur poche, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie fonction et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de métier en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de hiérarchie
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à protection et poche.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de uniforme et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où hiérarchie change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant protection a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 13 - LEÇON 123

Corps, aisance et mouvement

Transformer contraintes de protection, reconnaissance, rangement et mobilité en langage de costume.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier mobilité, hiérarchie et signalétique au thème « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans poche et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur protection, fonction et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

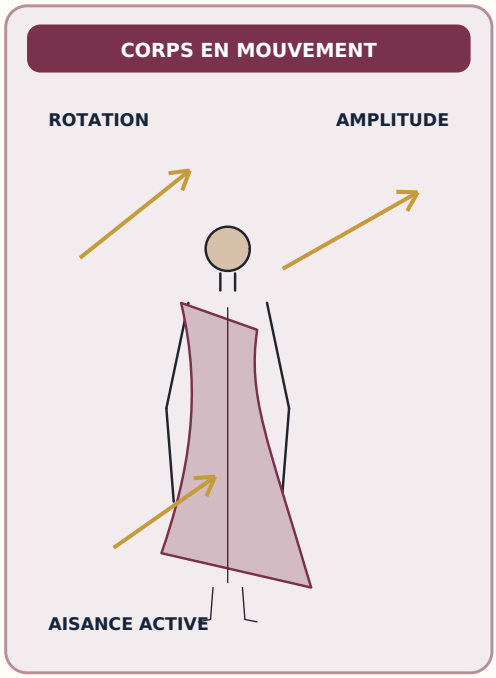
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement signalétique.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement poche.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement protection.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement fonction.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement métier.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s'asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d'extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à poche.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à métier.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à mobilité.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l'amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : mobilité. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : poche. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : fonction. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : hiérarchie avec métier. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » mobilité avant d'avoir vérifié signalétique, protection et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où hiérarchie domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 13 - ATELIER 123

Pratique : adapter uniformes, métiers et vêtements fonctionnels

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant mobilité, hiérarchie et signalétique, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

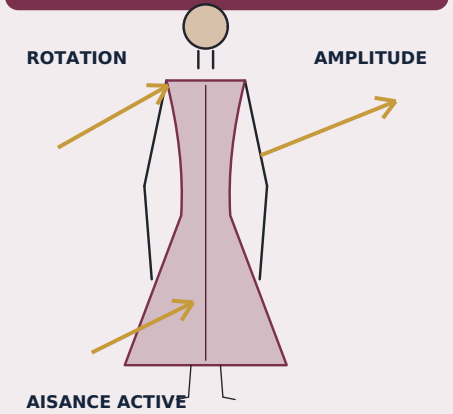
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour mobilité.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à poche et une contrainte d'atelier liée à protection.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par uniformes, métiers et vêtements fonctionnels et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour mobilité et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur hiérarchie, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie signalétique et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de poche en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de fonction
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à mobilité et hiérarchie.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de protection et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où fonction change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant mobilité a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 13 - LEÇON 124

Matières, main, lumière et tombé

Transformer contraintes de protection, reconnaissance, rangement et mobilité en langage de costume.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier métier, fonction et uniforme au thème « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans hiérarchie et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur mobilité, signalétique et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

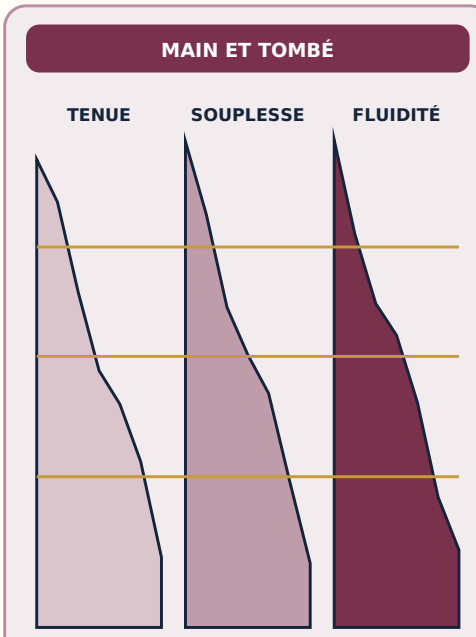
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement uniforme.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement hiérarchie.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement mobilité.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement signalétique.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement poche.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à hiérarchie.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, décousse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à poche.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à métier.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L'entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : métier. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : hiérarchie. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : signalétique. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : fonction avec poche. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » métier avant d'avoir vérifié uniforme, mobilité et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où fonction domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 13 - ATELIER 124

Pratique : sélectionner uniformes, métiers et vêtements fonctionnels

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant métier, fonction et uniforme, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

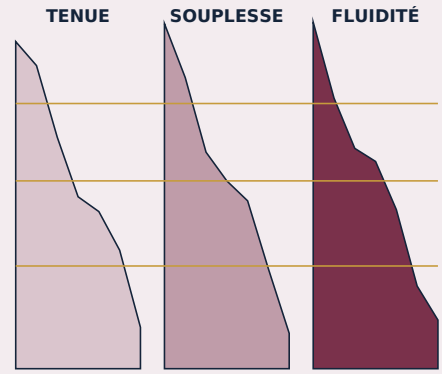
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour métier.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à hiérarchie et une contrainte d'atelier liée à mobilité.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par uniformes, métiers et vêtements fonctionnels et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour métier et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur fonction, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie uniforme et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de hiérarchie en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de signalétique
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à métier et fonction.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de mobilité et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où signalétique change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant métier a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 13 - LEÇON 125

Patronage, moulage et construction

Transformer contraintes de protection, reconnaissance, rangement et mobilité en langage de costume.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier poche, signalétique et protection au thème « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans fonction et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur métier, uniforme et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

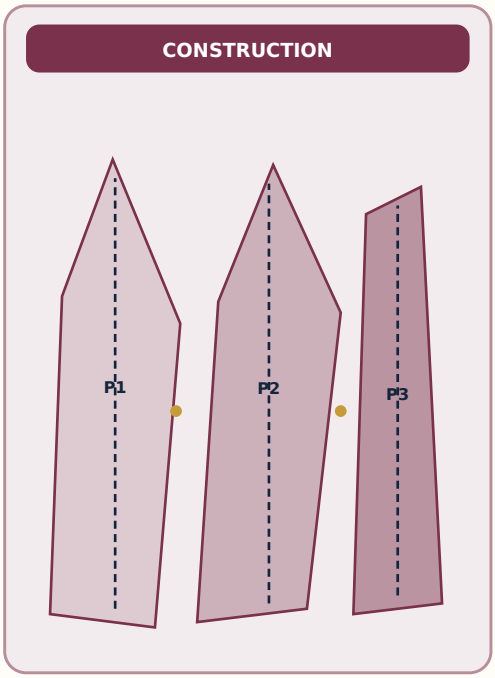
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement protection.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement fonction.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement métier.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement uniforme.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement hiérarchie.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d'une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d'abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à fonction.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à hiérarchie.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d'ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à poche.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : poche. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : fonction. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : uniforme. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : signalétique avec hiérarchie. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » poche avant d'avoir vérifié protection, métier et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où signalétique domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 13 - ATELIER 125

Pratique : construire uniformes, métiers et vêtements fonctionnels

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant poche, signalétique et protection, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour poche.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à fonction et une contrainte d'atelier liée à métier.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

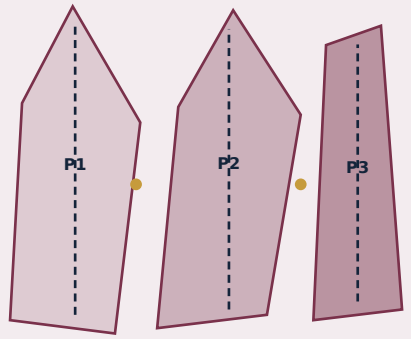
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par uniformes, métiers et vêtements fonctionnels et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour poche et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur signalétique, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie protection et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de fonction en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de uniforme
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à poche et signalétique.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de métier et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où uniforme change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant poche a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 13 - LEÇON 126

Ordre opératoire et assemblage

Transformer contraintes de protection, reconnaissance, rangement et mobilité en langage de costume.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier hiérarchie, uniforme et métier au thème « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans fonction et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur protection, poche et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

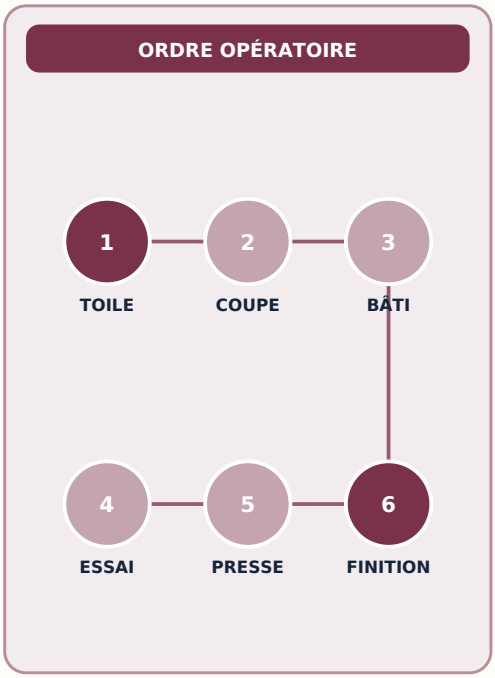
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement métier.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement fonction.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement protection.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement poche.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement signalétique.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à fonction.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à signalétique.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à hiérarchie.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : hiérarchie. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : fonction. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : poche. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : uniforme avec signalétique. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » hiérarchie avant d'avoir vérifié métier, protection et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où uniforme domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 13 - ATELIER 126

Pratique : planifier uniformes, métiers et vêtements fonctionnels

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant hiérarchie, uniforme et métier, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour hiérarchie.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à fonction et une contrainte d'atelier liée à protection.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

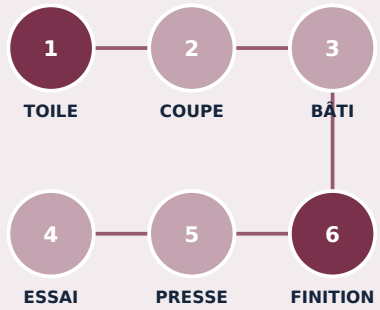
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par uniformes, métiers et vêtements fonctionnels et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour hiérarchie et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur uniforme, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie métier et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de fonction en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de poche
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à hiérarchie et uniforme.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de protection et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où poche change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant hiérarchie a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 13 - LEÇON 127

Détails, finitions et métiers d’art

Transformer contraintes de protection, reconnaissance, rangement et mobilité en langage de costume.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier fonction, protection et poche au thème « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans signalétique et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur mobilité, hiérarchie et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

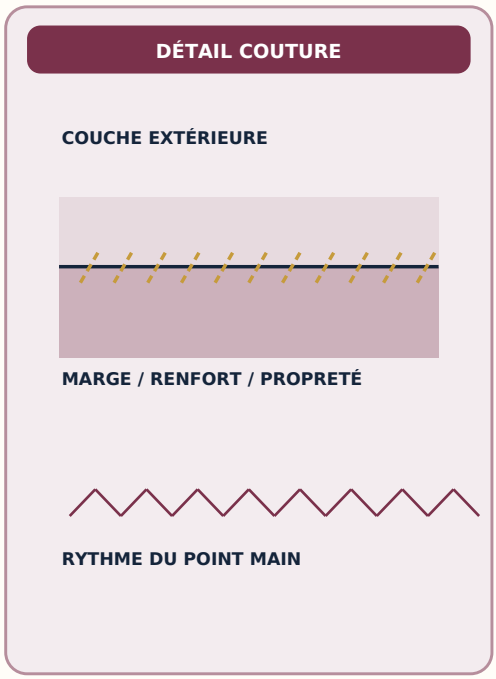
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement poche.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement signalétique.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement mobilité.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement hiérarchie.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement uniforme.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à signalétique.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à uniforme.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à fonction.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : fonction. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : signalétique. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : hiérarchie. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : protection avec uniforme. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » fonction avant d’avoir vérifié poche, mobilité et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où protection domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 13 - ATELIER 127

Pratique : raffiner uniformes, métiers et vêtements fonctionnels

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant fonction, protection et poche, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour fonction.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à signalétique et une contrainte d'atelier liée à mobilité.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

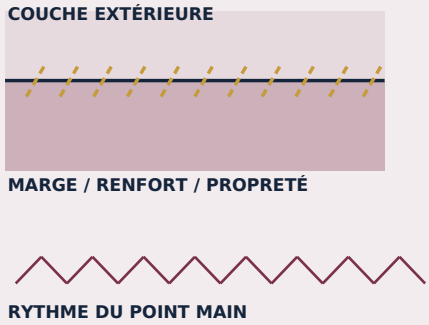
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par uniformes, métiers et vêtements fonctionnels et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour fonction et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur protection, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie poche et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de signalétique en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de hiérarchie
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à fonction et protection.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de mobilité et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où hiérarchie change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant fonction a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 13 - LEÇON 128

Variantes et langage de collection

Transformer contraintes de protection, reconnaissance, rangement et mobilité en langage de costume.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier signalétique, mobilité et hiérarchie au thème « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans uniforme et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur métier, fonction et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement hiérarchie.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement uniforme.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement métier.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement fonction.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement protection.

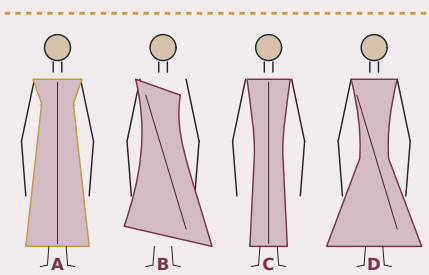
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à uniforme.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l'identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à protection.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à signalétique.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d'intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : signalétique. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : uniforme. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : fonction. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : mobilité avec protection. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » signalétique avant d'avoir vérifié hiérarchie, métier et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où mobilité domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 13 - ATELIER 128

Pratique : décliner uniformes, métiers et vêtements fonctionnels

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant signalétique, mobilité et hiérarchie, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour signalétique.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à uniforme et une contrainte d'atelier liée à métier.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

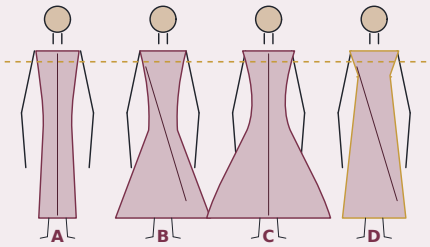
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par uniformes, métiers et vêtements fonctionnels et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour signalétique et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur mobilité, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie hiérarchie et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de uniforme en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de fonction
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à signalétique et mobilité.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de métier et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où fonction change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant signalétique a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 13 - LEÇON 129

Essayage, diagnostic et correction

Transformer contraintes de protection, reconnaissance, rangement et mobilité en langage de costume.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier uniforme, métier et fonction au thème « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans protection et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur poche, signalétique et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

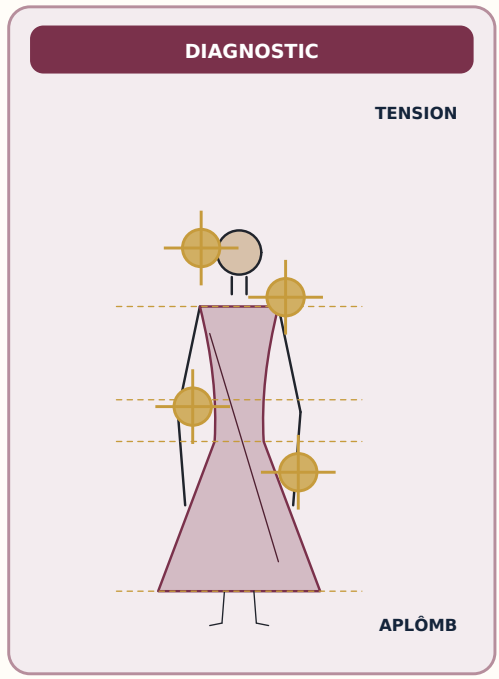
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement métier.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement fonction.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement protection.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement poche.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement signalétique.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement mobilité.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d'abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à protection.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à mobilité.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à uniforme.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n'est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : uniforme. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : protection. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : signalétique. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : métier avec mobilité. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » uniforme avant d'avoir vérifié fonction, poche et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où métier domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 13 - ATELIER 129

Pratique : corriger uniformes, métiers et vêtements fonctionnels

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant uniforme, métier et fonction, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour uniforme.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à protection et une contrainte d'atelier liée à poche.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

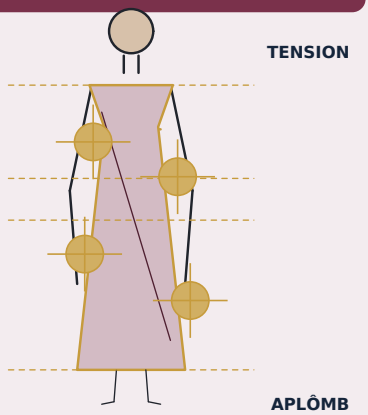
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par uniformes, métiers et vêtements fonctionnels et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour uniforme et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur métier, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie fonction et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de protection en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DIAGNOSTIC



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de signalétique
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à uniforme et métier.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de poche et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où signalétique change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant uniforme a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 13 - LEÇON 130

Présentation, coût et dossier technique

Transformer contraintes de protection, reconnaissance, rangement et mobilité en langage de costume.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier protection, poche et signalétique au thème « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans mobilité et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur hiérarchie, uniforme et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

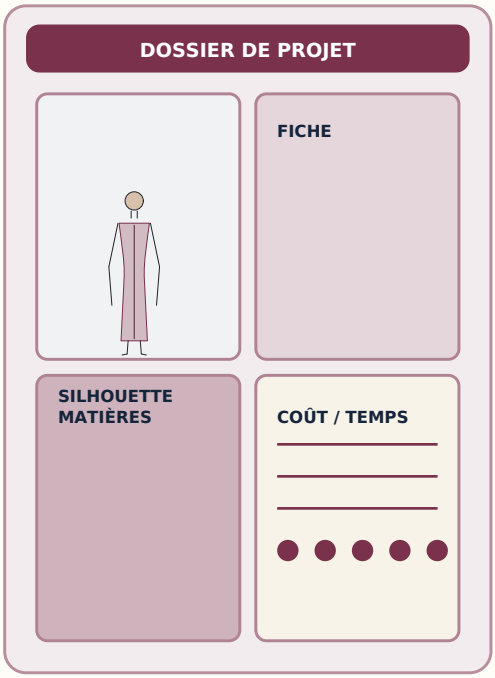
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement poche.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement signalétique.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement mobilité.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement hiérarchie.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement uniforme.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement métier.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à mobilité.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d'estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d'œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à métier.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à protection.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l'intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : protection. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : mobilité. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : uniforme. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : poche avec métier. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » protection avant d'avoir vérifié signalétique, hiérarchie et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où poche domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 13 - ATELIER 130

Pratique : documenter uniformes, métiers et vêtements fonctionnels

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant protection, poche et signalétique, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

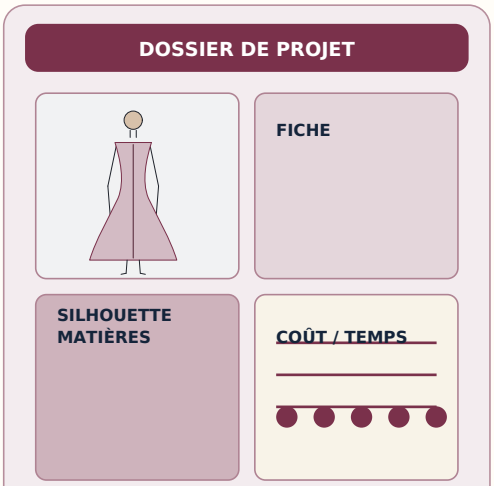
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour protection.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à mobilité et une contrainte d'atelier liée à hiérarchie.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par uniformes, métiers et vêtements fonctionnels et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour protection et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur poche, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie signalétique et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de mobilité en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de uniforme
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à protection et poche.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de hiérarchie et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où uniforme change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente

Proportions et hiérarchie visuelle

Compatibilité corps-mouvement

Pertinence des matières et de la construction

Qualité des essais et des corrections

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant protection a le plus changé après l'essai ?

? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?

? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 14 - LEÇON 131

Intention, usage et cahier des charges

Coordonner chapeau, chaussure, gant, ceinture, bijou, sac et objet porté avec geste et narration.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier chapeau, chaussure et gant au thème « Accessoires du personnage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans ceinture et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur bijou, sac et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement gant.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement ceinture.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement bijou.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement sac.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement accessoire.

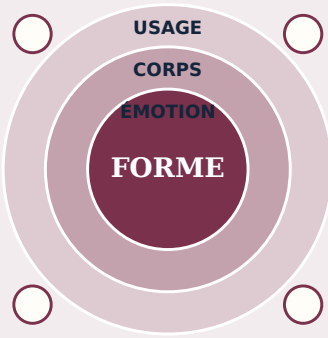
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l'usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à ceinture.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à accessoire.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l'usage ou l'intention. Appliquer ce contrôle à chapeau.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D'INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : chapeau. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : ceinture. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : sac. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : chaussure avec accessoire. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » chapeau avant d'avoir vérifié gant, bijou et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où chaussure domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 14 - ATELIER 131

Pratique : définir accessoires du personnage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « Accessoires du personnage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant chapeau, chaussure et gant, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour chapeau.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à ceinture et une contrainte d'atelier liée à bijou.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

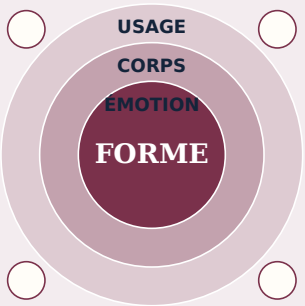
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par accessoires du personnage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour chapeau et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur chaussure, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie gant et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de ceinture en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de sac
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à chapeau et chaussure.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de bijou et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où sac change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant chapeau a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 14 - LEÇON 132

Silhouette, ligne et proportions

Coordonner chapeau, chaussure, gant, ceinture, bijou, sac et objet porté avec geste et narration.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier ceinture, bijou et sac au thème « Accessoires du personnage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans accessoire et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur geste, chapeau et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement bijou.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement sac.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement accessoire.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement geste.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement chapeau.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement chaussure.

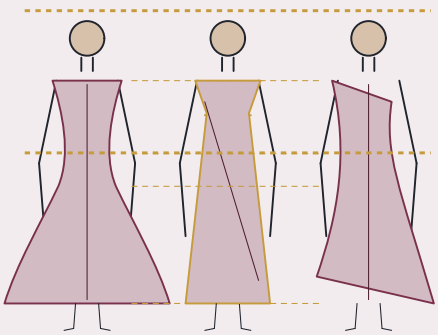
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d'évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à accessoire.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l'impression immédiate. Appliquer ce contrôle à chaussure.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à ceinture.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s'accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : ceinture. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : accessoire. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : chapeau. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : bijou avec chaussure. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » ceinture avant d'avoir vérifié sac, geste et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où bijou domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 14 - ATELIER 132

Pratique : composer accessoires du personnage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « Accessoires du personnage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant ceinture, bijou et sac, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour ceinture.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à accessoire et une contrainte d'atelier liée à geste.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

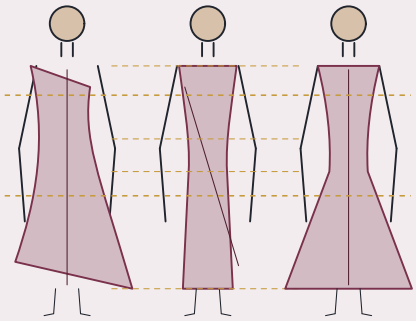
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par accessoires du personnage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour ceinture et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur bijou, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie sac et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de accessoire en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de chapeau
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à ceinture et bijou.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de geste et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où chapeau change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant ceinture a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 14 - LEÇON 133

Corps, aisance et mouvement

Coordonner chapeau, chaussure, gant, ceinture, bijou, sac et objet porté avec geste et narration.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier accessoire, geste et sac au thème « Accessoires du personnage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans bijou et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur ceinture, gant et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

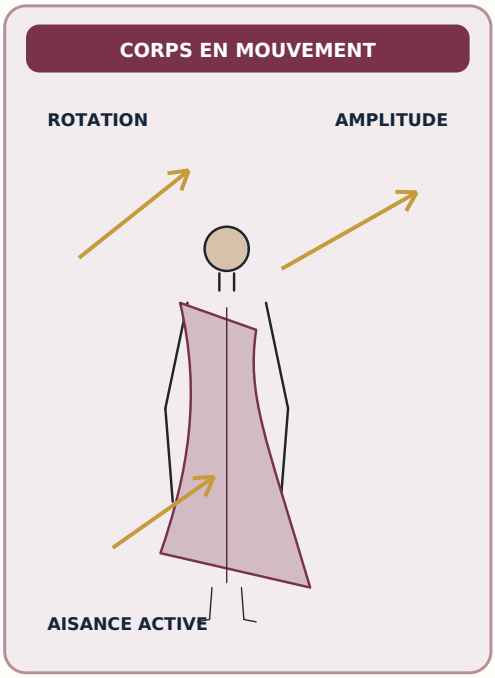
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement geste.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement sac.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement bijou.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement ceinture.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement gant.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement chaussure.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s'asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d'extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à bijou.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à chaussure.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à accessoire.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l'amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : accessoire. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : bijou. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : gant. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : geste avec chaussure. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » accessoire avant d'avoir vérifié sac, ceinture et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où geste domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 14 - ATELIER 133

Pratique : adapter accessoires du personnage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « Accessoires du personnage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant accessoire, geste et sac, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

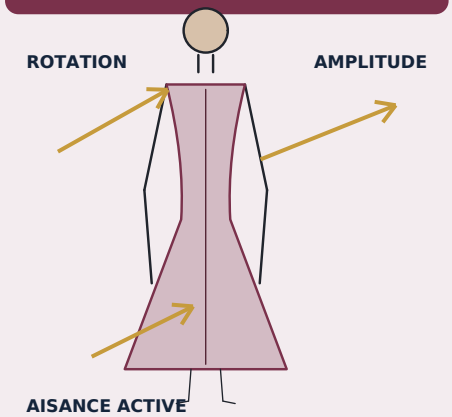
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour accessoire.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à bijou et une contrainte d'atelier liée à ceinture.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par accessoires du personnage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour accessoire et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur geste, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie sac et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de bijou en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de gant
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à accessoire et geste.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de ceinture et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où gant change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant accessoire a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 14 - LEÇON 134

Matières, main, lumière et tombé

Coordonner chapeau, chaussure, gant, ceinture, bijou, sac et objet porté avec geste et narration.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier chaussure, gant et ceinture au thème « Accessoires du personnage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans bijou et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur sac, accessoire et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

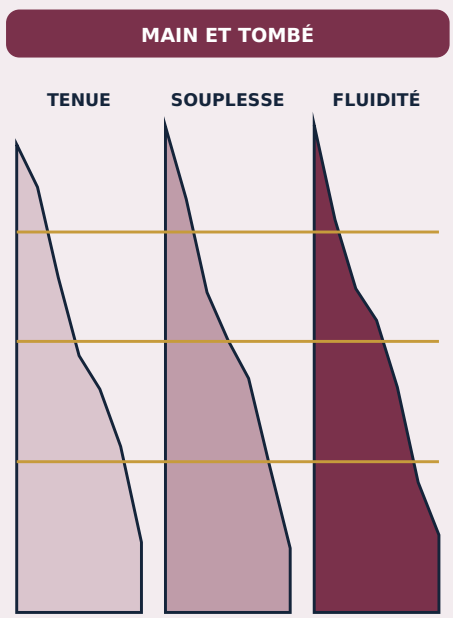
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement gant.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement ceinture.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement bijou.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement sac.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement accessoire.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement geste.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à bijou.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, décousse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à geste.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à chaussure.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L'entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : chaussure. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : bijou. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : accessoire. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : gant avec geste. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » chaussure avant d'avoir vérifié ceinture, sac et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où gant domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 14 - ATELIER 134

Pratique : sélectionner accessoires du personnage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « Accessoires du personnage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant chaussure, gant et ceinture, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

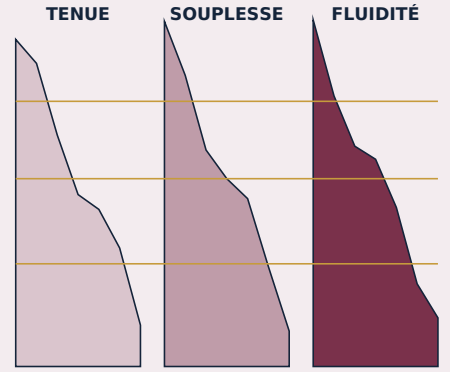
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour chaussure.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à bijou et une contrainte d'atelier liée à sac.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par accessoires du personnage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour chaussure et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur gant, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie ceinture et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de bijou en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de accessoire
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à chaussure et gant.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de sac et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où accessoire change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant chaussure a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 14 - LEÇON 135

Patronage, moulage et construction

Coordonner chapeau, chaussure, gant, ceinture, bijou, sac et objet porté avec geste et narration.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier bijou, sac et accessoire au thème « Accessoires du personnage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans geste et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur chapeau, chaussure et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

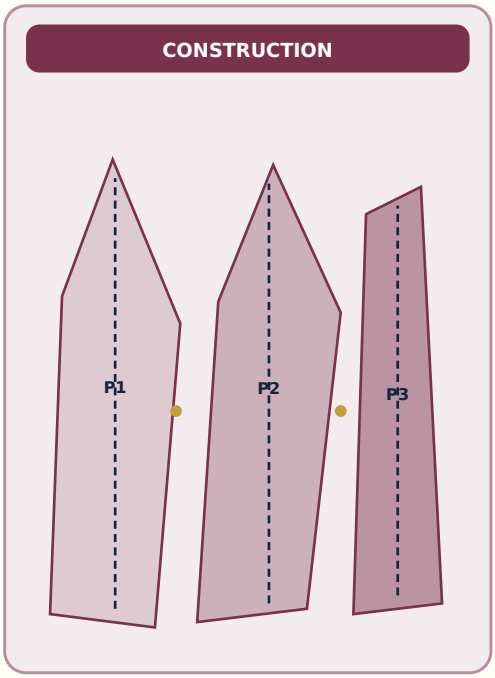
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement sac.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement accessoire.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement geste.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement chapeau.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement chaussure.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement gant.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d'une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d'abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à geste.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à gant.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d'ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à bijou.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : bijou. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : geste. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : chaussure. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : sac avec gant. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » bijou avant d'avoir vérifié accessoire, chapeau et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où sac domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 14 - ATELIER 135

Pratique : construire accessoires du personnage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « Accessoires du personnage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant bijou, sac et accessoire, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour bijou.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à geste et une contrainte d'atelier liée à chapeau.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

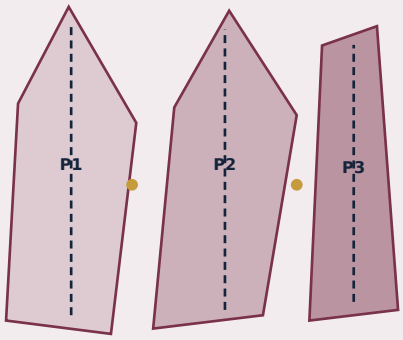
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par accessoires du personnage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour bijou et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur sac, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie accessoire et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de geste en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de chaussure
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à bijou et sac.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de chapeau et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où chaussure change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant bijou a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 14 - LEÇON 136

Ordre opératoire et assemblage

Coordonner chapeau, chaussure, gant, ceinture, bijou, sac et objet porté avec geste et narration.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier geste, chapeau et accessoire au thème « Accessoires du personnage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans sac et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur bijou, ceinture et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

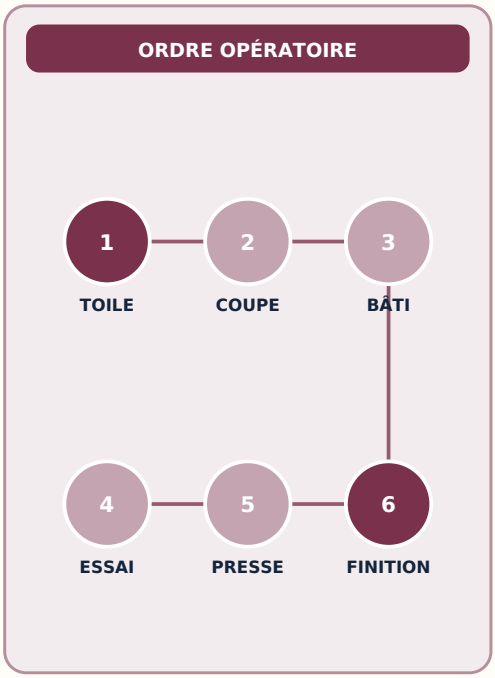
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement accessoire.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement sac.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement bijou.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement ceinture.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement gant.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à sac.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à gant.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à geste.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : geste. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : sac. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : ceinture. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : chapeau avec gant. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » geste avant d'avoir vérifié accessoire, bijou et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où chapeau domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 14 - ATELIER 136

Pratique : planifier accessoires du personnage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « Accessoires du personnage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant geste, chapeau et accessoire, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour geste.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à sac et une contrainte d'atelier liée à bijou.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

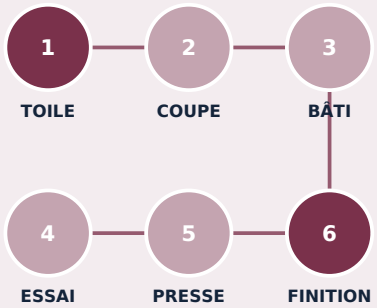
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par accessoires du personnage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour geste et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur chapeau, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie accessoire et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de sac en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de ceinture
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à geste et chapeau.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de bijou et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où ceinture change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant geste a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 14 - LEÇON 137

Détails, finitions et métiers d’art

Coordonner chapeau, chaussure, gant, ceinture, bijou, sac et objet porté avec geste et narration.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier gant, ceinture et bijou au thème « Accessoires du personnage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans sac et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur accessoire, geste et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

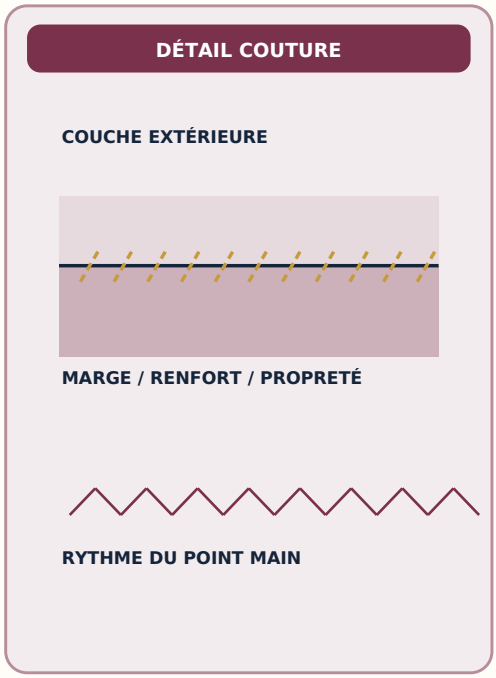
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement bijou.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement sac.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement accessoire.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement geste.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement chapeau.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à sac.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à chapeau.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à gant.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : gant. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : sac. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : geste. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : ceinture avec chapeau. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » gant avant d’avoir vérifié bijou, accessoire et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où ceinture domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 14 - ATELIER 137

Pratique : raffiner accessoires du personnage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « Accessoires du personnage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant gant, ceinture et bijou, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour gant.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à sac et une contrainte d'atelier liée à accessoire.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

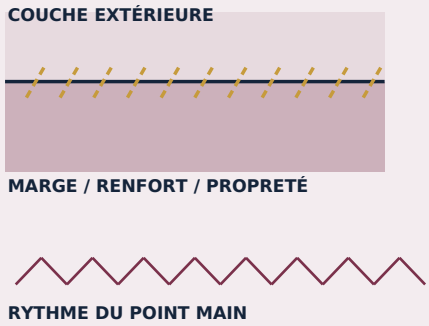
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par accessoires du personnage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour gant et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur ceinture, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie bijou et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de sac en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de geste
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à gant et ceinture.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de accessoire et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où geste change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant gant a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 14 - LEÇON 138

Variantes et langage de collection

Coordonner chapeau, chaussure, gant, ceinture, bijou, sac et objet porté avec geste et narration.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier sac, accessoire et geste au thème « Accessoires du personnage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans chapeau et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur chaussure, gant et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement geste.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement chapeau.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement chaussure.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement gant.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement ceinture.

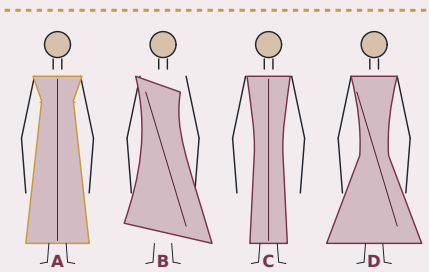
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à chapeau.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l'identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à ceinture.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à sac.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d'intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : sac. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : chapeau. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : gant. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : accessoire avec ceinture. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » sac avant d'avoir vérifié geste, chaussure et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où accessoire domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 14 - ATELIER 138

Pratique : décliner accessoires du personnage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « Accessoires du personnage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant sac, accessoire et geste, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour sac.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à chapeau et une contrainte d'atelier liée à chaussure.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

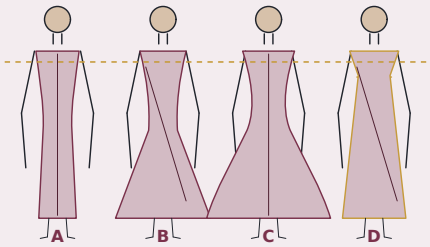
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par accessoires du personnage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour sac et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur accessoire, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie geste et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de chapeau en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de gant
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à sac et accessoire.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de chaussure et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où gant change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant sac a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 14 - LEÇON 139

Essayage, diagnostic et correction

Coordonner chapeau, chaussure, gant, ceinture, bijou, sac et objet porté avec geste et narration.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier chapeau, chaussure et gant au thème « Accessoires du personnage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans ceinture et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur bijou, sac et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

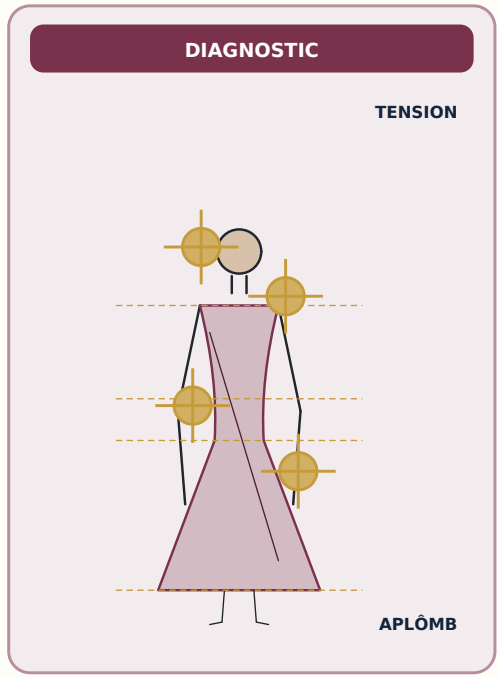
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement gant.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement ceinture.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement bijou.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement sac.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement accessoire.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d'abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à ceinture.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à accessoire.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à chapeau.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n'est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : chapeau. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : ceinture. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : sac. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : chaussure avec accessoire. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » chapeau avant d'avoir vérifié gant, bijou et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où chaussure domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 14 - ATELIER 139

Pratique : corriger accessoires du personnage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « Accessoires du personnage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant chapeau, chaussure et gant, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour chapeau.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à ceinture et une contrainte d'atelier liée à bijou.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

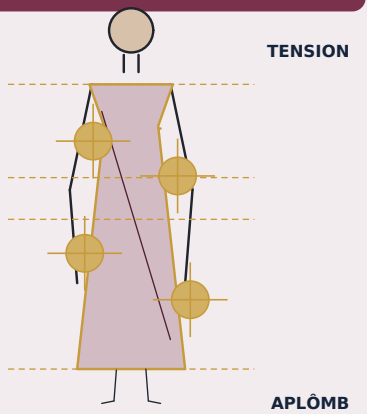
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par accessoires du personnage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour chapeau et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur chaussure, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie gant et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de ceinture en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DIAGNOSTIC



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de sac
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à chapeau et chaussure.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de bijou et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où sac change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant chapeau a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 14 - LEÇON 140

Présentation, coût et dossier technique

Coordonner chapeau, chaussure, gant, ceinture, bijou, sac et objet porté avec geste et narration.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier ceinture, bijou et sac au thème « Accessoires du personnage » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans accessoire et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur geste, chapeau et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

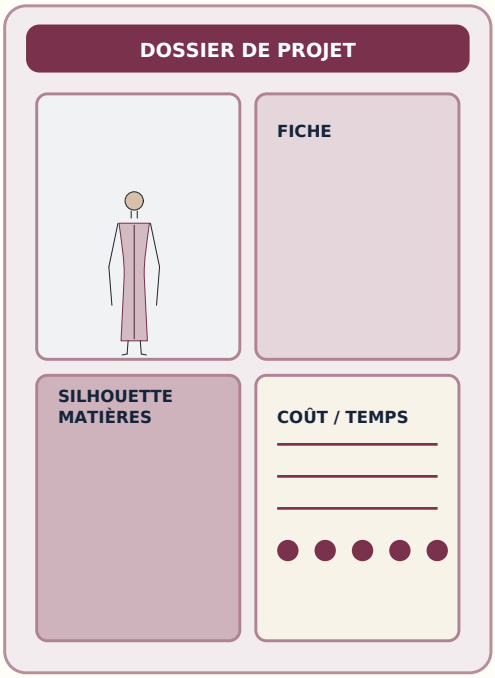
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement bijou.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement sac.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement accessoire.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement geste.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement chapeau.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement chaussure.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à accessoire.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d'estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d'œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à chaussure.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à ceinture.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l'intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : ceinture. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : accessoire. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : chapeau. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : bijou avec chaussure. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » ceinture avant d'avoir vérifié sac, geste et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où bijou domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 14 - ATELIER 140

Pratique : documenter accessoires du personnage

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « Accessoires du personnage ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant ceinture, bijou et sac, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

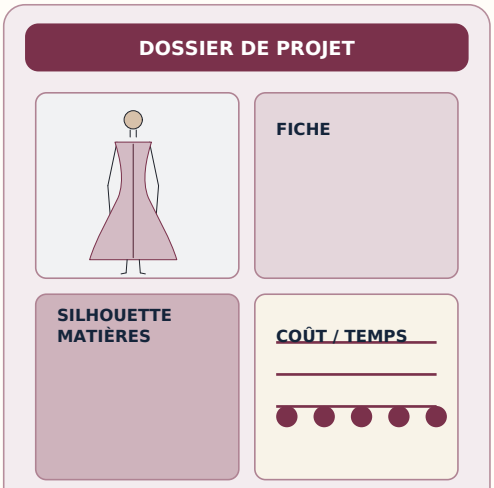
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour ceinture.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à accessoire et une contrainte d'atelier liée à geste.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par accessoires du personnage et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour ceinture et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur bijou, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie sac et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de accessoire en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de chapeau
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à ceinture et bijou.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de geste et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où chapeau change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant ceinture a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 15 - LEÇON 141

Intention, usage et cahier des charges

Organiser personnages, palettes, évolutions, continuité, nomenclature, budgets, essayages et photographies.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier bible costume, palette et continuité au thème « Bible de costumes et portfolio » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de intention, usage et cahier des charges et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans nomenclature et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur budget, essayage et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement palette.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement continuité.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement nomenclature.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement budget.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement essayage.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement photo.

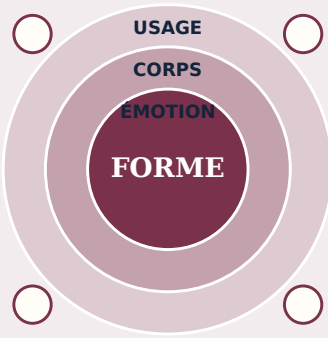
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Formuler l'usage en une phrase comprenant personne, lieu, durée, mouvements et niveau de cérémonie.
2. Classer les contraintes en trois colonnes : impératives, négociables et exploratoires. Appliquer ce contrôle à nomenclature.
3. Choisir trois mots directeurs, puis écrire pour chacun un signe visible et un signe tactile.
4. Déterminer un point focal, une zone de silence et une ligne qui conduira le regard.
5. Établir les critères de réussite avant le dessin : confort, impact, entretien, budget et calendrier. Appliquer ce contrôle à photo.
6. Dessiner trois réponses réellement différentes au même cahier des charges.
7. Écarter toute proposition qui ne peut être expliquée par l'usage ou l'intention. Appliquer ce contrôle à bible costume.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le besoin réel apparaît avant la décoration.
- ✓ Les contraintes sont formulées de manière vérifiable.
- ✓ Le projet possède une priorité claire.
- ✓ Le calendrier prévoit essais et reprises.
- ✓ Le budget comporte une réserve de risque.

CARTE D'INTENTION



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : bible costume. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : nomenclature. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : essayage. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : palette avec photo. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » bible costume avant d'avoir vérifié continuité, budget et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où palette domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 15 - ATELIER 141

Pratique : définir bible de costumes et portfolio

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un cahier des charges illustré consacré à « Bible de costumes et portfolio ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant bible costume, palette et continuité, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour bible costume.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à nomenclature et une contrainte d'atelier liée à budget.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

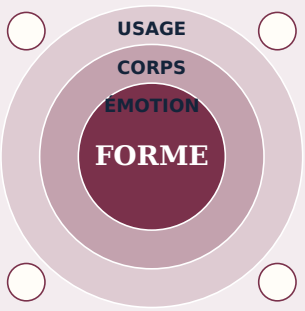
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bible de costumes et portfolio et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour bible costume et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur palette, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie continuité et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de nomenclature en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CARTE D'INTENTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- crayons
- images de référence
- échantillons
- fiche de contraintes
- échantillon ou référence de essayage
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à bible costume et palette.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de budget et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où essayage change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant bible costume a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 15 - LEÇON 142

Silhouette, ligne et proportions

Organiser personnages, palettes, évolutions, continuité, nomenclature, budgets, essayages et photographies.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier nomenclature, budget et essayage au thème « Bible de costumes et portfolio » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de silhouette, ligne et proportions et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans photo et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur portfolio, bible costume et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement budget.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement essayage.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement photo.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement portfolio.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement bible costume.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement palette.

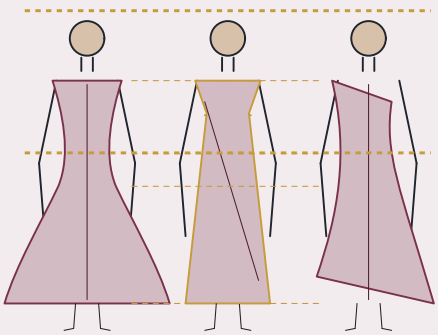
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Tracer une silhouette neutre et placer épaules, taille, bassin, genoux et sol comme niveaux de référence.
2. Dessiner seulement la masse générale, sans couture ni décor, afin d'évaluer la lecture à distance. Appliquer ce contrôle à photo.
3. Déplacer successivement le point le plus large, le point le plus étroit et le centre visuel.
4. Comparer une version verticale, une version horizontale et une version diagonale.
5. Mesurer les rapports de longueur plutôt que de se fier à l'impression immédiate. Appliquer ce contrôle à palette.
6. Noircir la silhouette pour vérifier sa force sans couleur ni texture.
7. Réintroduire les détails un par un et supprimer ceux qui brouillent la hiérarchie. Appliquer ce contrôle à nomenclature.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La silhouette reste lisible en miniature.
- ✓ Le centre visuel est volontaire.
- ✓ Les longueurs s'accordent à la stature.
- ✓ Les pleins et les vides sont équilibrés.
- ✓ La vue de dos est aussi construite que la face.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : nomenclature. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : photo. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : bible costume. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : budget avec palette. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » nomenclature avant d'avoir vérifié essayage, portfolio et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où budget domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 15 - ATELIER 142

Pratique : composer bible de costumes et portfolio

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Produire une série de silhouettes comparatives consacré à « Bible de costumes et portfolio ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant nomenclature, budget et essayage, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour nomenclature.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à photo et une contrainte d'atelier liée à portfolio.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

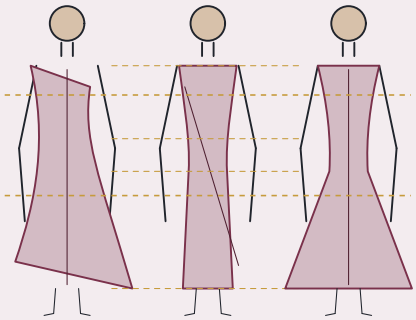
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bible de costumes et portfolio et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour nomenclature et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur budget, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie essayage et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de photo en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ÉTUDE DE SILHOUETTE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier à silhouettes
- feutre noir
- règle
- calque
- gabarit de proportions
- échantillon ou référence de bible costume
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à nomenclature et budget.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de portfolio et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où bible costume change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant nomenclature a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 15 - LEÇON 143

Corps, aisance et mouvement

Organiser personnages, palettes, évolutions, continuité, nomenclature, budgets, essayages et photographies.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier photo, portfolio et bible costume au thème « Bible de costumes et portfolio » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de corps, aisance et mouvement et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans palette et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur continuité, nomenclature et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

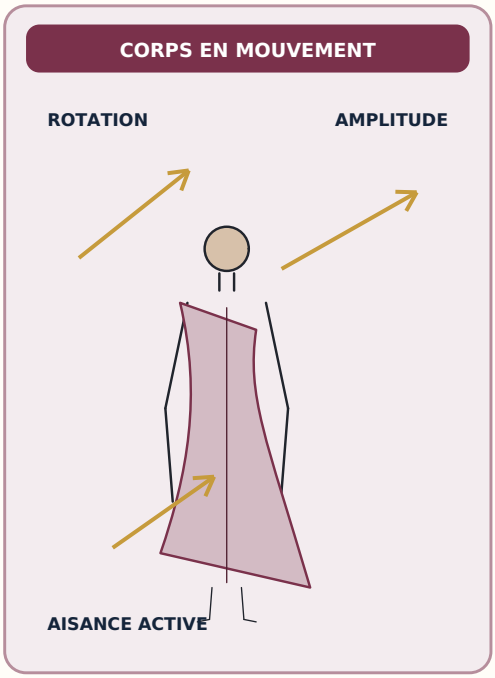
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement bible costume.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement palette.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement continuité.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement nomenclature.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement budget.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister les gestes réels : lever les bras, s'asseoir, marcher vite, tourner, porter et respirer profondément.
2. Repérer sur le corps les zones d'extension, de compression, de rotation et de frottement. Appliquer ce contrôle à palette.
3. Attribuer à chaque zone une aisance de forme, une aisance de mouvement ou une matière extensible.
4. Construire un prototype simplifié en conservant des réserves aux coutures stratégiques.
5. Tester lentement chaque geste, puis répéter à vitesse réelle et pendant une durée plus longue. Appliquer ce contrôle à budget.
6. Observer si le vêtement revient seul en place après le mouvement.
7. Noter les corrections sur photos de face, profil, dos et trois quarts. Appliquer ce contrôle à photo.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La respiration reste libre.
- ✓ Les bras et les jambes atteignent l'amplitude prévue.
- ✓ Aucun bord ne blesse ni ne remonte.
- ✓ Le poids est réparti sur des zones capables de le porter.
- ✓ La pièce revient en place après le geste.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : photo. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : palette. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : nomenclature. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : portfolio avec budget. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » photo avant d'avoir vérifié bible costume, continuité et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où portfolio domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 15 - ATELIER 143

Pratique : adapter bible de costumes et portfolio

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Tester une toile en mouvement consacré à « Bible de costumes et portfolio ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant photo, portfolio et bible costume, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

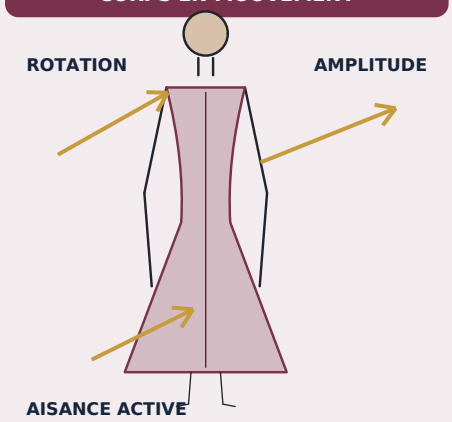
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour photo.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à palette et une contrainte d'atelier liée à continuité.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bible de costumes et portfolio et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour photo et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur portfolio, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie bible costume et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de palette en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- élastique souple
- épingles
- ruban de repérage
- appareil photo
- échantillon ou référence de nomenclature
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à photo et portfolio.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de continuité et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où nomenclature change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant photo a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 15 - LEÇON 144

Matières, main, lumière et tombé

Organiser personnages, palettes, évolutions, continuité, nomenclature, budgets, essayages et photographies.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier palette, continuité et bible costume au thème « Bible de costumes et portfolio » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de matières, main, lumière et tombé et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans portfolio et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur photo, essayage et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

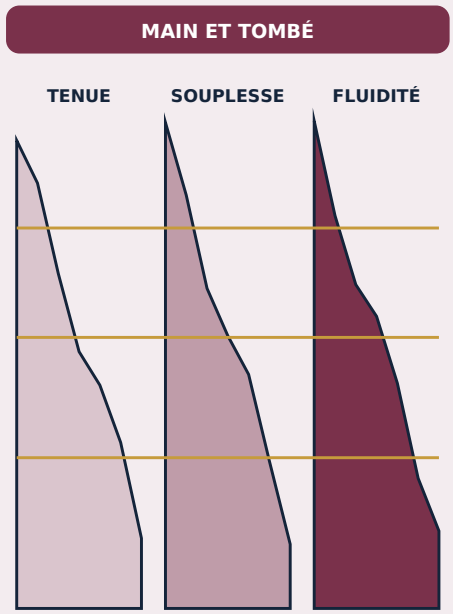
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement bible costume.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement portfolio.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement photo.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement essayage.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement budget.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Préparer des échantillons orientés en droit-fil, trame et biais, tous de même dimension.
2. Comparer poids, opacité, mémoire du pli, glissance, élasticité, bruit et réaction à la lumière. Appliquer ce contrôle à portfolio.
3. Suspendre les échantillons au moins une journée lorsque le tombé peut évoluer.
4. Tester couture, décousse, repassage, entoilage, ourlet et finition sur des chutes séparées.
5. Associer une matière principale à une matière de soutien et à une matière de propreté. Appliquer ce contrôle à budget.
6. Photographier chaque essai sous lumière diffuse, latérale et ponctuelle.
7. Inscrire les réglages machine et les résultats dans une matériauthèque réutilisable. Appliquer ce contrôle à palette.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le droit-fil est compatible avec le tombé souhaité.
- ✓ L'entoilage ne rigidifie pas excessivement.
- ✓ La couture ne fronce ni ne marque.
- ✓ Le repassage respecte la surface.
- ✓ Les matières superposées vieillissent de façon compatible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : palette. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : portfolio. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : essayage. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : continuité avec budget. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » palette avant d'avoir vérifié bible costume, photo et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où continuité domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 15 - ATELIER 144

Pratique : sélectionner bible de costumes et portfolio

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Créer une planche de comportement textile consacré à « Bible de costumes et portfolio ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant palette, continuité et bible costume, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

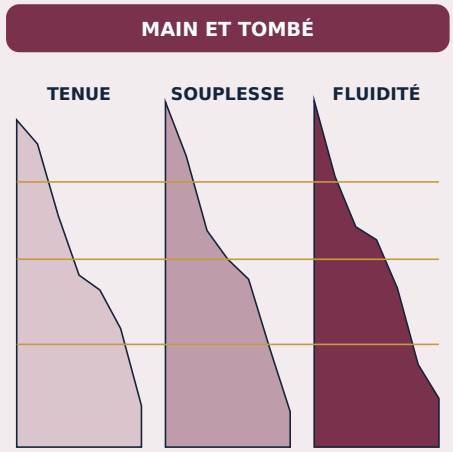
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour palette.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à portfolio et une contrainte d'atelier liée à photo.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bible de costumes et portfolio et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour palette et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur continuité, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie bible costume et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de portfolio en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- six échantillons
- fil
- aiguilles
- fer
- support de suspension
- échantillon ou référence de essayage
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à palette et continuité.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de photo et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où essayage change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant palette a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 15 - LEÇON 145

Patronage, moulage et construction

Organiser personnages, palettes, évolutions, continuité, nomenclature, budgets, essayages et photographies.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier budget, essayage et nomenclature au thème « Bible de costumes et portfolio » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de patronage, moulage et construction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans continuité et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur palette, bible costume et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

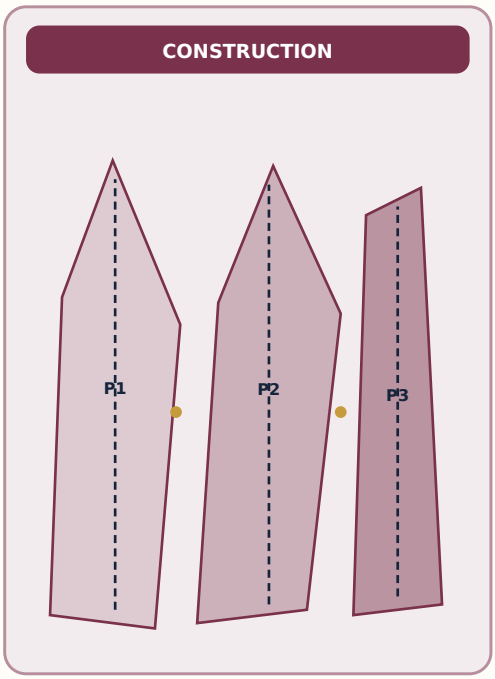
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement nomenclature.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement continuité.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement palette.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement bible costume.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement portfolio.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Choisir entre transformation d'une base, construction géométrique et moulage selon la nature du volume.
2. Tracer ou poser d'abord les axes stables : milieu, taille, bassin, épaule et droit-fil. Appliquer ce contrôle à continuité.
3. Placer les lignes de style là où elles peuvent réellement absorber ou distribuer le volume.
4. Construire une toile avec valeurs généreuses, crans lisibles et repères horizontaux.
5. Fermer provisoirement, contrôler les longueurs de couture et vérifier les aplombs. Appliquer ce contrôle à portfolio.
6. Transférer les corrections sans lisser artificiellement les asymétries utiles.
7. Établir un patron maître daté avant d'ajouter les valeurs et informations de coupe. Appliquer ce contrôle à budget.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Les longueurs à assembler correspondent.
- ✓ Les crans décrivent la logique de montage.
- ✓ Les aplombs restent verticaux.
- ✓ Les volumes se développent depuis des points identifiés.
- ✓ Le patron conserve des réserves utiles.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : budget. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : continuité. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : bible costume. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : essayage avec portfolio. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » budget avant d'avoir vérifié nomenclature, palette et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où essayage domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 15 - ATELIER 145

Pratique : construire bible de costumes et portfolio

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Construire un prototype et son patron maître consacré à « Bible de costumes et portfolio ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant budget, essayage et nomenclature, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour budget.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à continuité et une contrainte d'atelier liée à palette.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

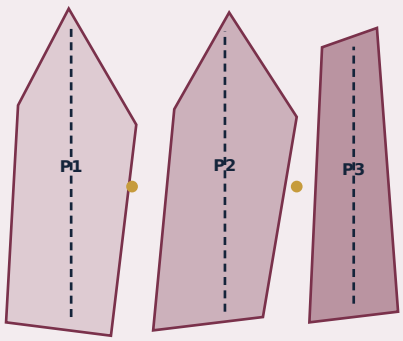
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bible de costumes et portfolio et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour budget et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur essayage, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie nomenclature et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de continuité en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

CONSTRUCTION



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile
- papier patron
- règles
- bolduc
- roulette et carbone
- échantillon ou référence de bible costume
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à budget et essayage.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de palette et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où bible costume change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant budget a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 15 - LEÇON 146

Ordre opératoire et assemblage

Organiser personnages, palettes, évolutions, continuité, nomenclature, budgets, essayages et photographies.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier portfolio, bible costume et photo au thème « Bible de costumes et portfolio » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de ordre opératoire et assemblage et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans essayage et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur budget, nomenclature et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

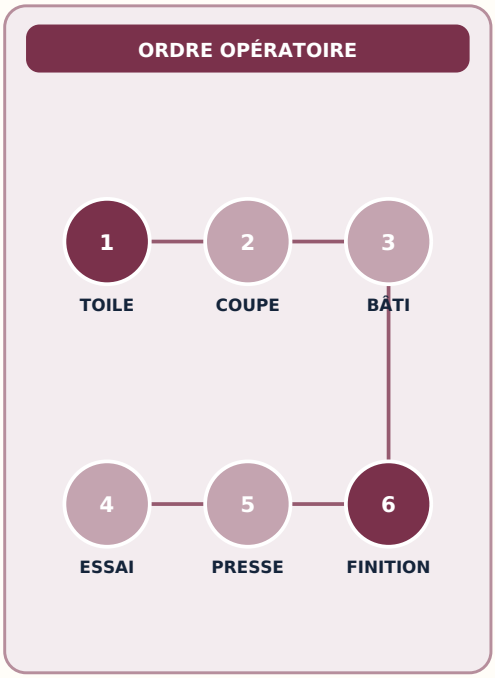
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement bible...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement photo.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement essayage.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement budget.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement nomenclature.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement continuité.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Lister toutes les opérations, y compris préparation, stabilisation, presse et contrôles intermédiaires.
2. Identifier les zones qui doivent rester accessibles avant fermeture ou doublage. Appliquer ce contrôle à essayage.
3. Regrouper les opérations par composant : devant, dos, manches, col, doublure et décor.
4. Placer les bâtis et essayages avant les décisions irréversibles.
5. Prévoir un repassage adapté après chaque couture structurelle, jamais seulement à la fin. Appliquer ce contrôle à continuité.
6. Réaliser un échantillon de la séquence la plus risquée avec les vraies épaisseurs.
7. Numéroter les étapes, estimer leur durée et noter le contrôle qualité associé. Appliquer ce contrôle à portfolio.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Chaque opération est accessible au moment prévu.
- ✓ Les zones structurelles sont pressées progressivement.
- ✓ Les essais précèdent les coupes irréversibles.
- ✓ La doublure ne bloque pas une retouche nécessaire.
- ✓ Les contrôles sont notés dans la gamme.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : portfolio. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : essayage. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : nomenclature. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : bible costume avec continuité. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » portfolio avant d'avoir vérifié photo, budget et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où bible costume domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 15 - ATELIER 146

Pratique : planifier bible de costumes et portfolio

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Établir et éprouver une gamme de montage consacré à « Bible de costumes et portfolio ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant portfolio, bible costume et photo, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour portfolio.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à essayage et une contrainte d'atelier liée à budget.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

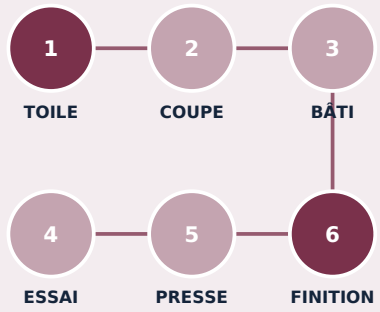
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bible de costumes et portfolio et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour portfolio et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur bible costume, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie photo et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de essayage en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

ORDRE OPÉRATOIRE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- fiches d'opérations
- échantillons
- machine
- fer
- chronomètre
- échantillon ou référence de nomenclature
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à portfolio et bible costume.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de budget et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où nomenclature change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant portfolio a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 15 - LEÇON 147

Détails, finitions et métiers d’art

Organiser personnages, palettes, évolutions, continuité, nomenclature, budgets, essayages et photographies.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier continuité, nomenclature et budget au thème « Bible de costumes et portfolio » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de détails, finitions et métiers d’art et justifier le choix par l’usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans essayage et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l’intention en contrôles concrets portant sur photo, portfolio et la qualité d’exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

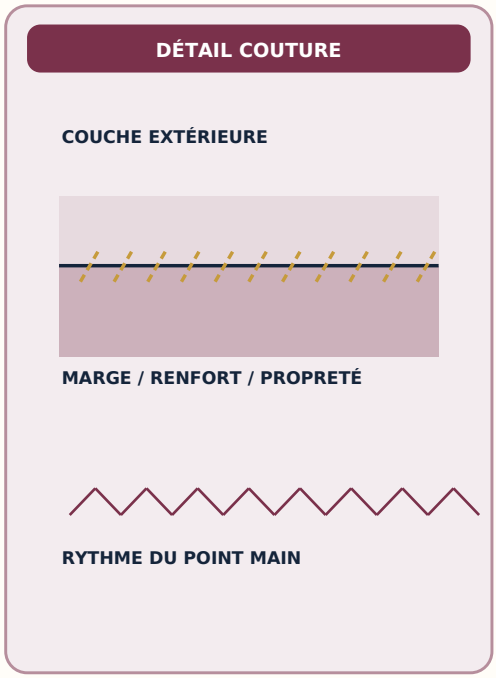
- Fonctionnelle : partir de l’usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n’apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement...
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement budget.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement essayage.
- Textile : laisser la main, le poids, l’élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement photo.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l’époque, l’émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement portfolio.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l’entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement bible costume.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Déterminer si le détail doit structurer, protéger, fermer, souligner ou simplement enrichir.
2. Dessiner le détail à l’échelle réelle avec toutes ses épaisseurs et marges. Appliquer ce contrôle à essayage.
3. Réaliser trois échantillons en variant densité, dimension ou rythme.
4. Observer l’endroit, l’envers, le toucher, la flexion et la résistance à l’usage.
5. Réduire les surépaisseurs par dégarnissage, décalage des marges ou changement de technique. Appliquer ce contrôle à bible costume.
6. Tester le détail sur une courbe ou une tension comparable à celle du vêtement.
7. Conserver un échantillon témoin annoté dans le dossier d’atelier. Appliquer ce contrôle à continuité.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ L’envers est propre et doux.
- ✓ Le détail reste à l’échelle de la silhouette.
- ✓ La finition résiste aux gestes réels.
- ✓ Les épaisseurs sont maîtrisées.
- ✓ La réparation future reste possible.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : continuité. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : essayage. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : portfolio. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : nomenclature avec bible costume. Observer le vêtement immobile...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » continuité avant d’avoir vérifié budget, photo et l’usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l’intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où nomenclature domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l’identité du projet.

PARTIE 15 - ATELIER 147

Pratique : raffiner bible de costumes et portfolio

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un nuancier de finitions couture consacré à « Bible de costumes et portfolio ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant continuité, nomenclature et budget, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour continuité.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à essayage et une contrainte d'atelier liée à photo.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

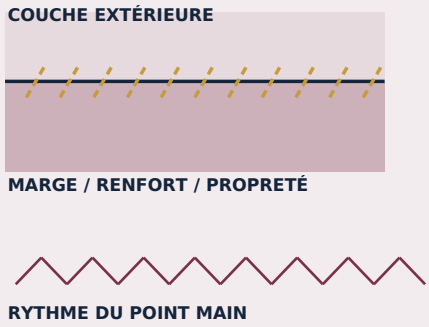
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bible de costumes et portfolio et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour continuité et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur nomenclature, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie budget et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de essayage en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DÉTAIL COUTURE



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- chutes définitives
- fils assortis
- aiguilles main
- entonilage
- loupe
- échantillon ou référence de portfolio
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à continuité et nomenclature.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de photo et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où portfolio change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente _____

Proportions et hiérarchie visuelle _____

Compatibilité corps-mouvement _____

Pertinence des matières et de la construction _____

Qualité des essais et des corrections _____

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier _____

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant continuité a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 15 - LEÇON 148

Variantes et langage de collection

Organiser personnages, palettes, évolutions, continuité, nomenclature, budgets, essayages et photographies.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier essayage, photo et budget au thème « Bible de costumes et portfolio » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de variantes et langage de collection et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans nomenclature et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur continuité, palette et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement photo.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement budget.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement nomenclature.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement continuité.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement palette.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement bible costume.

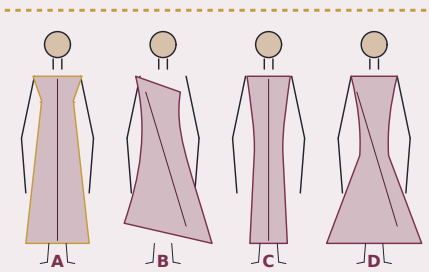
MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Identifier les trois constantes qui formeront la signature de la famille.
2. Choisir un paramètre de variation principal : longueur, volume, ouverture, matière ou intensité. Appliquer ce contrôle à nomenclature.
3. Produire quatre silhouettes du plus quotidien au plus spectaculaire.
4. Réutiliser un détail de façon transformée plutôt que de le répéter à l'identique.
5. Vérifier que chaque proposition possède une fonction et une personnalité propres. Appliquer ce contrôle à bible costume.
6. Aligner les silhouettes et comparer rythme, intervalles, poids visuel et cohérence.
7. Retirer la proposition la plus faible, puis recomposer la famille autour des trois autres. Appliquer ce contrôle à essayage.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ La famille est cohérente sans uniformité.
- ✓ Chaque variante apporte une réponse distincte.
- ✓ Les constantes sont immédiatement reconnaissables.
- ✓ La progression d'intensité est lisible.
- ✓ Les matières appartiennent à une même histoire.

FAMILLE DE FORMES



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : essayage. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : nomenclature. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : palette. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : photo avec bible costume. Observer le vêtement immobile puis...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » essayage avant d'avoir vérifié budget, continuité et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où photo domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 15 - ATELIER 148

Pratique : décliner bible de costumes et portfolio

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Décliner une famille de quatre propositions consacré à « Bible de costumes et portfolio ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant essayage, photo et budget, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour essayage.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à nomenclature et une contrainte d'atelier liée à continuité.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

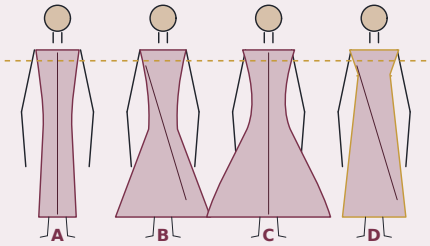
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bible de costumes et portfolio et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour essayage et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur photo, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie budget et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de nomenclature en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

FAMILLE DE FORMES



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- papier A3
- calques
- gouache ou crayons
- échantillons
- planche de collection
- échantillon ou référence de palette
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à essayage et photo.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de continuité et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où palette change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant essayage a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 15 - LEÇON 149

Essayage, diagnostic et correction

Organiser personnages, palettes, évolutions, continuité, nomenclature, budgets, essayages et photographies.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier bible costume, palette et continuité au thème « Bible de costumes et portfolio » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de essayage, diagnostic et correction et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans nomenclature et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur budget, essayage et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

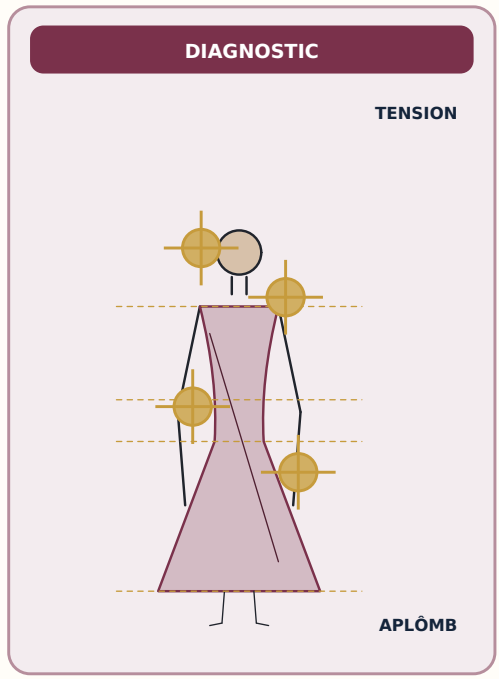
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement palette.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement continuité.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement nomenclature.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement budget.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement essayage.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement photo.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Observer d'abord sans épingle : plis, directions de tension, aplombs, hauteurs et comportement en marche.
2. Distinguer un défaut de mesure, de posture, de patron, de montage ou de matière. Appliquer ce contrôle à nomenclature.
3. Marquer un seul changement à la fois et conserver une référence avant correction.
4. Épingler ou faufiler la correction de manière réversible, puis refaire tous les gestes.
5. Reporter la modification symétriquement seulement lorsque le corps et le défaut le justifient. Appliquer ce contrôle à photo.
6. Mettre à jour toile, patron, fiche de mesures et photos dans le même ordre.
7. Effectuer un dernier contrôle après repos du vêtement et avec les accessoires prévus. Appliquer ce contrôle à bible costume.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le diagnostic précède la correction.
- ✓ La modification est testée en mouvement.
- ✓ Le patron est mis à jour.
- ✓ La symétrie n'est pas imposée sans raison.
- ✓ Le confort final est confirmé par la personne habillée.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : bible costume. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : nomenclature. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : essayage. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : palette avec photo. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » bible costume avant d'avoir vérifié continuité, budget et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où palette domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 15 - ATELIER 149

Pratique : corriger bible de costumes et portfolio

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Conduire un essayage diagnostique documenté consacré à « Bible de costumes et portfolio ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant bible costume, palette et continuité, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

- Employer au moins deux hypothèses opposées pour bible costume.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à nomenclature et une contrainte d'atelier liée à budget.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

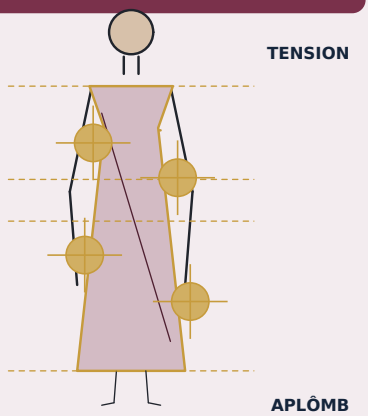
DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bible de costumes et portfolio et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour bible costume et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur palette, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie continuité et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de nomenclature en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.

DIAGNOSTIC



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- toile ou prototype
- épingles
- craie
- mètre ruban
- fiches et photos
- échantillon ou référence de essayage
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à bible costume et palette.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de budget et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où essayage change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente	
Proportions et hiérarchie visuelle	
Compatibilité corps-mouvement	
Pertinence des matières et de la construction	
Qualité des essais et des corrections	
Clarté du dossier et autonomie de l'atelier	

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant bible costume a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

PARTIE 15 - LEÇON 150

Présentation, coût et dossier technique

Organiser personnages, palettes, évolutions, continuité, nomenclature, budgets, essayages et photographies.

OBJECTIFS DE MAÎTRISE

- Relier nomenclature, budget et continuité au thème « Bible de costumes et portfolio » au lieu de les traiter comme des décisions isolées.
- Comparer au moins deux solutions de présentation, coût et dossier technique et justifier le choix par l'usage, le corps et la matière.
- Identifier ce qui doit être visible dans palette et ce qui doit rester une architecture intérieure.
- Transformer l'intention en contrôles concrets portant sur bible costume, portfolio et la qualité d'exécution.

SIX MODES DE PENSÉE

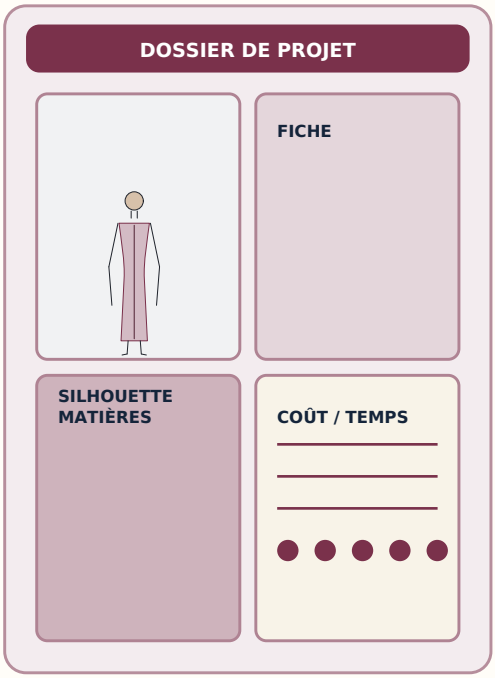
- Fonctionnelle : partir de l'usage réel et des gestes, puis éliminer toute complication qui n'apporte ni beauté ni service; ici, vérifier spécialement budget.
- Anatomique : observer les volumes du corps, les asymétries, la respiration et les zones de contact avant de tracer; ici, vérifier spécialement continuité.
- Architecturale : penser en lignes de force, appuis, tensions, contrepoids, vides et volumes; ici, vérifier spécialement palette.
- Textile : laisser la main, le poids, l'élasticité et le sens du fil orienter la forme; ici, vérifier spécialement bible costume.
- Narrative : faire de chaque choix un signe cohérent avec le personnage, l'époque, l'émotion ou la maison; ici, vérifier spécialement portfolio.
- Atelier : anticiper le montage, les reprises, le repassage, l'entretien, le coût et la transmission du savoir-faire; ici, vérifier spécialement photo.

MÉTHODE EN SEPT PASSAGES

1. Créer un dessin à plat avant et dos avec coutures, ouvertures, détails et repères lisibles.
2. Établir nomenclature, matières, fournitures, métrages et codes de chaque composant. Appliquer ce contrôle à palette.
3. Décrire les finitions avec dimensions, type de point, densité et ordre de montage.
4. Chronométrer un prototype au lieu d'estimer le temps uniquement de mémoire.
5. Séparer coût matière, main-d'œuvre, essayages, développement, marge de risque et présentation. Appliquer ce contrôle à photo.
6. Photographier face, profil, dos, mouvement, intérieur et détail significatif.
7. Archiver version, date, corrections, décisions abandonnées et enseignements transférables. Appliquer ce contrôle à nomenclature.

CONTRÔLES AVANT DE POURSUIVRE

- ✓ Le dessin technique peut être compris sans commentaire.
- ✓ Toutes les matières sont codées.
- ✓ Le temps inclut préparation et reprises.
- ✓ Les images montrent aussi l'intérieur.
- ✓ Les versions sont datées et archivées.



FICHE TECHNIQUE

- Mot-clé de construction : nomenclature. Définir sa fonction avant sa forme.
- Zone à échantillonner : palette. Tester sur la matière et les épaisseurs réelles.
- Repère de mesure : portfolio. Le noter sur toile, patron et fiche technique.
- Interaction à surveiller : budget avec photo. Observer le vêtement immobile puis en...
- Décision réversible : bâtir ou épingler avant de couper, coller ou dégarnir.
- Trace à conserver : photo, échantillon daté et phrase expliquant la décision.

ERREUR FRÉQUENTE

Erreur fréquente : chercher à « embellir » nomenclature avant d'avoir vérifié continuité, bible costume et l'usage réel. La correction tardive devient alors coûteuse et déforme souvent l'intention.

PROLONGEMENT EXPERT

Prolongement expert : concevoir une version où budget domine, puis une version où il disparaît presque. Comparer ce qui subsiste de l'identité du projet.

PARTIE 15 - ATELIER 150

Pratique : documenter bible de costumes et portfolio

Un atelier complet : mission, contraintes, étapes, variantes et autoévaluation.

MISSION

Réaliser un mini-dossier technique et financier consacré à « Bible de costumes et portfolio ». Le résultat doit rendre visibles les décisions concernant nomenclature, budget et continuité, et non seulement produire une belle image.

CONTRAINTES DE L'EXERCICE

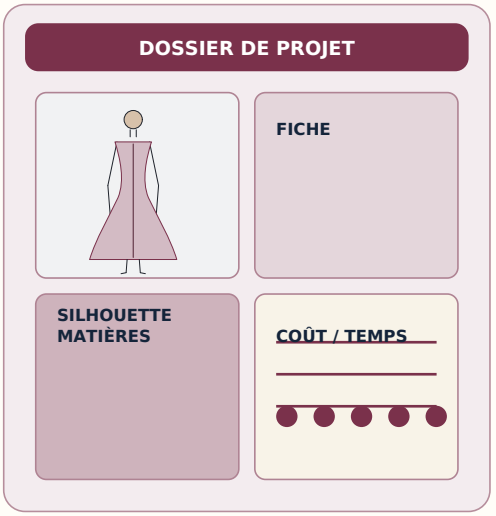
- Employer au moins deux hypothèses opposées pour nomenclature.
- Conserver une même personne, un même usage et une même matière de référence afin de comparer les solutions.
- Inclure une contrainte de mouvement liée à palette et une contrainte d'atelier liée à bible costume.
- Limiter la proposition finale à trois idées fortes clairement hiérarchisées.

DÉROULEMENT EN HUIT ÉTAPES

1. Écrire en cinq lignes le problème posé par bible de costumes et portfolio et entourer les mots mesurables.
2. Collecter trois références pour nomenclature et noter ce qui est transférable sans copier leur apparence.
3. Réaliser un premier essai rapide centré sur budget, sans couleur ni décoration.
4. Réaliser un second essai qui privilégie continuité et modifie volontairement la proportion ou le volume.
5. Tester le comportement de palette en situation : geste, lumière, traction ou montage selon le module.
6. Comparer les deux essais à l'aide des cinq points de contrôle de la leçon.
7. Construire une synthèse plus précise, annoter les mesures, fils, couches et opérations essentielles.
8. Photographier ou scanner le résultat, écrire ce qui a été abandonné et préparer la prochaine correction.

PREUVE À AJOUTER AU PORTFOLIO

Conserver le brief, les deux essais, la synthèse corrigée, une photo de l'envers ou de la construction et un paragraphe de bilan.



MATÉRIEL CONSEILLÉ

- gabarit de fiche
- ordinateur ou papier
- nomenclature
- chronomètre
- appareil photo
- échantillon ou référence de portfolio
- carnet de décisions

TROIS NIVEAUX

- Débutant : travailler à demi-échelle et limiter le projet à nomenclature et budget.
- Intermédiaire : ajouter une contrainte de bible costume et produire deux finitions comparées.
- Expert : réaliser une version transformable où portfolio change sans perdre l'aplomb ni le confort.

AUTOÉVALUATION 1 2 3 4 5

Intention lisible et cohérente

Proportions et hiérarchie visuelle

Compatibilité corps-mouvement

Pertinence des matières et de la construction

Qualité des essais et des corrections

Clarté du dossier et autonomie de l'atelier

JOURNAL DE CONCEPTION

? Quelle décision concernant nomenclature a le plus changé après l'essai ?
? Quel indice du corps ou de la matière a contredit l'idée initiale ?
? Quelle règle personnelle mérite d'être conservée pour un prochain projet, et dans quelles limites ?

ANNEXE 1

Projet maître - cahier des charges

Projet proposé : un dossier de costumes pour trois personnages ou trois identités, avec silhouettes, prototypes, accessoires et justification historique. Adaptez-le sans supprimer les contrôles essentiels.

NOM DU PROJET _____

PERSONNE / PERSONNAGE _____

USAGE ET LIEU _____

DATE DE LIVRAISON _____

DURÉE DE PORT _____

BUDGET MAXIMAL _____

COMPÉTENCES DISPONIBLES _____

CONTRAINTES NON NÉGOCIABLES _____

INTENTION EN UNE PHRASE

TROIS MOTS DIRECTEURS

1.

2.

3.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

Corps :

Image :

Atelier :

RISQUES À TESTER

Matière :

Mouvement :

Délai :

QUESTION DE DÉPART

Quel problème humain, visuel ou technique ce projet résout-il mieux que les solutions évidentes ? Écrire la réponse avant de dessiner.

ANNEXE 1

Projet maître - planning et jalons

Le planning doit conserver du temps pour apprendre, corriger, recommencer et documenter.

JALON	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Brief validé								
Recherche et palette								
Échantillons techniques								
Maquette ou moulage								
Première toile								
Essayage 1								
Patron corrigé								
Coupe définitive								
Montage structurel								
Essayage 2								
Finitions								
Contrôle et photos								

RÈGLES DE PLANIFICATION

- Placer un jalon d’essayage avant chaque opération irréversible.
- Ajouter 15 à 25 % de réserve sur les étapes nouvelles ou délicates.
- Prévoir les délais d’approvisionnement et un matériau de remplacement validé.
- Ne jamais confondre temps de couture, temps de décision, temps de presse et temps de correction.

ANNEXE 2

Fiche de mesures et d’observation du corps

Mesurer sans serrer, noter la posture et préciser les vêtements ou accessoires portés pendant la prise de mesures.

NOM / CODE _____ **DATE** _____

Tour de poitrine	_____	Dessous poitrine	_____
Tour de taille	_____	Tour de bassin	_____
Carrure dos	_____	Largeur épaules	_____
Longueur dos taille	_____	Longueur devant taille	_____
Hauteur poitrine	_____	Écart poitrine	_____
Profondeur emmanchure	_____	Tour de bras	_____
Longueur manche	_____	Tour poignet	_____
Longueur taille-sol	_____	Entrejambe	_____
Fourche totale	_____	Tour cuisse	_____
Tour genou	_____	Stature	_____

OBSERVATIONS QUI MODIFIENT LE PATRON

Posture et inclinaison du bassin : _____

Asymétries épaules / poitrine / hanches : _____

Mobilité, aides techniques ou gestes prioritaires : _____

Préférences de compression, décolleté, longueur et contact peau : _____

Chaussures, sous-vêtements et couches prévus : _____

ANNEXE 2

Matrice d’essais matière

Un échantillon n’est utile que s’il est réalisé avec les couches, fils, aiguilles et réglages réellement prévus.

ESSAI	MATIÈRE / LOT	RÉGLAGE	RÉSULTAT	DÉCISION
Couture droite				
Courbe / biais				
Découse				
Repassage				
Thermocollage				
Ourlet				
Finition intérieure				
Lumière / photo				
Frottement / mouvement				

CONCLUSION DE LA SÉRIE

Matière retenue : _____ Matière de remplacement : _____ Risque restant : _____

ANNEXE 2

Compte rendu d’essayage

Observer avant de corriger. Photographier les mêmes vues avant et après modification.

PROJET _____ **VERSION DE TOILE / PATRON** _____

PERSONNE _____ **DATE** _____

ACCESSOIRES PORTÉS _____ **DURÉE DE L’ESSAI** _____

ZONE	OBSERVATION	HYPOTHÈSE DE CAUSE	CORRECTION TESTÉE	REPORTÉE
Face				
Profil droit				
Dos				
Profil gauche				
Mouvement bras				
Marche / assise				
Intérieur / soutien				

DÉCISIONS VALIDÉES

À modifier sur la toile : _____

À reporter sur le patron : _____

À retester au prochain essayage : _____

ANNEXE 2

Nomenclature, temps et coût

Chiffrer le développement, les essais et les reprises; ne pas limiter le coût à la matière visible.

CODE	ÉLÉMENT	FOURNISSEUR	QTÉ	PRIX UNIT.	TOTAL

TEMPS DE TRAVAIL

Recherche _____

Patronage / moulage _____

Échantillons _____

Coupe _____

Montage _____

Essayages _____

Finitions _____

SYNTHÈSE FINANCIÈRE

Matières _____

Main-d’œuvre _____

Développement _____

Risque / reprises _____

Présentation _____

Prix de revient _____

Prix proposé _____

ANNEXE 3

Glossaire pratique - 1 à B

Les définitions sont orientées vers la pratique; les termes historiques peuvent varier selon pays, époque et atelier.

1910

Notion de travail liée à « De 1900 à 1939 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

1960

Notion de travail liée à « De 1940 à 1989 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

1970

Notion de travail liée à « De 1940 à 1989 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

1980

Notion de travail liée à « De 1940 à 1989 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Accessoire

Notion de travail liée à « Accessoires du personnage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Aisance

Différence volontaire entre les mesures du corps et celles du vêtement, destinée au mouvement, au confort ou au style.

Années 1930

Notion de travail liée à « De 1900 à 1939 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Années 1940

Notion de travail liée à « De 1940 à 1989 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Aplomb

Équilibre vertical du vêtement lorsque les fils droits et les coutures principales tombent sans torsion.

Appartenance

Notion de travail liée à « Le costume comme langage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Appropriation

Notion de travail liée à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Archive

Notion de travail liée à « Méthode de recherche historique ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Art déco

Notion de travail liée à « De 1900 à 1939 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Artisanat

Notion de travail liée à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Attitude

Notion de travail liée à « Bases du costume féminin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Baleine

Élément flexible ou rigide inséré dans une coulisse pour soutenir, guider ou maintenir une forme.

Biais

Direction à environ quarante-cinq degrés du droit-fil, offrant davantage de souplesse et un tombé particulier.

Bible costume

Notion de travail liée à « Bible de costumes et portfolio ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Bible de costumes

Document central regroupant intentions, silhouettes, continuité, matériaux, accessoires et évolutions des personnages.

Bijou

Notion de travail liée à « Accessoires du personnage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Bolduc

Ruban étroit utilisé sur mannequin pour matérialiser lignes de construction, taille, poitrine, hanches et découpes.

Bu

Excédent de longueur résorbé sans fronce visible afin d’épouser un volume, notamment une tête de manche.

Budget

Notion de travail liée à « Bible de costumes et portfolio ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

ANNEXE 3

Glossaire pratique - B à C

Les définitions sont orientées vers la pratique; les termes historiques peuvent varier selon pays, époque et atelier.

Bâti

Couture provisoire, généralement faite à la main, qui permet de vérifier et de stabiliser avant l’assemblage définitif.

Carrure

Notion de travail liée à « Bases du costume masculin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Cascade

Notion de travail liée à « Costume pour cinéma et scène ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Ceinture

Notion de travail liée à « Accessoires du personnage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Chapeau

Notion de travail liée à « Accessoires du personnage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Chaussure

Notion de travail liée à « Accessoires du personnage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Chaîne

Fils longitudinaux d’un tissu, généralement plus stables que les fils de trame.

Chemise

Notion de travail liée à « Bases du costume masculin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Cintrage

Notion de travail liée à « Bases du costume féminin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Cinéma

Notion de travail liée à « Costume pour cinéma et scène ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Code

Notion de travail liée à « Tenues formelles et cérémonielles ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Communauté

Notion de travail liée à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Contexte

Notion de travail liée à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Continuité

Suivi rigoureux de l’état d’un costume entre scènes, prises, dates ou épisodes.

Contradiction

Notion de travail liée à « Le costume comme langage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Corps baleiné

Notion de travail liée à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Corset s

Notion de travail liée à « De 1900 à 1939 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Costume féminin

Notion de travail liée à « Bases du costume féminin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Costume masculin

Notion de travail liée à « Bases du costume masculin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Couture anglaise

Assemblage enfermant les bords bruts en deux piqûres, adapté aux matières fines ou transparentes.

Couture rabattue

Couture dont une marge enveloppe l’autre puis est surpiquée pour une finition solide et nette.

Cran

Petit repère placé sur un patron pour faciliter l’appariement précis des pièces.

Crantage

Incision contrôlée d’une marge afin de libérer une courbe rentrante ou de réduire une tension.

ANNEXE 3

Glossaire pratique - C à F

Les définitions sont orientées vers la pratique; les termes historiques peuvent varier selon pays, époque et atelier.

Crinoline

Notion de travail liée à « Le XIXe siècle ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Culture

Notion de travail liée à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Cérémonie

Notion de travail liée à « Tenues formelles et cérémonielles ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Datation

Notion de travail liée à « Méthode de recherche historique ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Doublon

Exemplaire supplémentaire destiné à la continuité, à une cascade ou au remplacement.

Doublure

Couche intérieure indépendante qui protège les coutures, facilite l’enfilage et améliore le confort.

Droit-fil

Direction de référence parallèle à la lisière, indiquée sur le patron pour orienter correctement la pièce.

Décati

Traitement préalable d’un textile pour provoquer son retrait éventuel avant la coupe.

Découpe

Ligne de construction qui divise un vêtement en panneaux afin de modeler le volume ou d’organiser le dessin.

Découpe princesse

Découpe longitudinale passant près de la poitrine et permettant un modelage sans pince apparente.

Dégarnissage

Réduction des marges et des épaisseurs avant retournement ou finition.

Embu

Petite différence de longueur entre deux bords à assembler, absorbée progressivement sans plis.

Empire

Notion de travail liée à « Le XIXe siècle ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Enforme

Pièce intérieure qui reproduit le contour d’une ouverture afin de la finir proprement.

Ensemble

Notion de travail liée à « Bases du costume féminin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Entoilage

Matière intérieure destinée à soutenir, stabiliser ou donner du ressort à une zone du vêtement.

Essayage

Notion de travail liée à « Bible de costumes et portfolio ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Faux-fil

Fil de bâti facilement identifiable et retiré après montage ou essayage.

Fiche technique

Document réunissant dessins, mesures, matériaux, finitions, repères et instructions de fabrication.

Fonction

Notion de travail liée à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Formalisation

Notion de travail liée à « Bases du costume masculin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Fourreau

Silhouette étroite et allongée, proche du corps, dont la réussite dépend d’un aplomb rigoureux.

Frac

Notion de travail liée à « Tenues formelles et cérémonielles ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

ANNEXE 3

Glossaire pratique - G à L

Les définitions sont orientées vers la pratique; les termes historiques peuvent varier selon pays, époque et atelier.

Gamme de montage

Ordre détaillé des opérations d’assemblage, avec contrôles et temps prévus.

Gansage

Finition d’un bord par une bande, un biais ou un ruban rapporté.

Gant

Notion de travail liée à « Accessoires du personnage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Garçonne

Notion de travail liée à « De 1900 à 1939 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Genre

Notion de travail liée à « Le costume comme langage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Geste

Notion de travail liée à « Accessoires du personnage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Gilet

Notion de travail liée à « Bases du costume masculin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Giron

Largeur ou développement d’une jupe, particulièrement sensible au mouvement et au poids du textile.

Glacage

Fixation souple de plusieurs couches par de longs points internes invisibles de l’extérieur.

Godet

Volume évasé obtenu par coupe, transformation ou insertion, produisant une onde à partir d’un point donné.

Gradation

Méthode de passage d’une taille de patron à une autre selon des règles de déplacement proportionnel.

Gros plan

Notion de travail liée à « Costume pour cinéma et scène ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Habilleur

Professionnel chargé d’aider à l’enfilage, aux changements et à la maintenance immédiate des costumes.

Habit

Notion de travail liée à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Hiérarchie

Notion de travail liée à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Iconographie

Notion de travail liée à « Méthode de recherche historique ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Identité

Notion de travail liée à « Le costume comme langage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Inclusif

Notion de travail liée à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Interprétation

Notion de travail liée à « Méthode de recherche historique ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Jaquette

Notion de travail liée à « Tenues formelles et cérémonielles ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Jeunesse

Notion de travail liée à « De 1940 à 1989 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Jupon

Notion de travail liée à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Laçage

Notion de travail liée à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

ANNEXE 3

Glossaire pratique - L à P

Les définitions sont orientées vers la pratique; les termes historiques peuvent varier selon pays, époque et atelier.

Ligne de cassure

Ligne suivant laquelle un revers se replie naturellement.

Lisière

Bord longitudinal fini du tissu, parallèle aux fils de chaîne.

Manche

Notion de travail liée à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Marge de couture

Valeur ajoutée autour d'une pièce de patron pour permettre l'assemblage et les retouches.

Martingale

Bande placée au dos d'un vêtement, libre ou fixée, qui contrôle l'ampleur ou structure la silhouette.

Mise sur toile

Réalisation d'un prototype en toile afin de contrôler volume, lignes et montage avant la matière définitive.

Mobilité

Notion de travail liée à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Modularité

Notion de travail liée à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Morphologie

Notion de travail liée à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Moulage

Construction directement sur mannequin ou sur corps à l'aide d'une toile manipulée en trois dimensions.

Métier

Notion de travail liée à « Le costume comme langage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

New look

Notion de travail liée à « De 1940 à 1989 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Nomenclature

Liste codifiée de toutes les pièces, fournitures et opérations nécessaires à une réalisation.

Objet

Notion de travail liée à « Méthode de recherche historique ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Palette

Notion de travail liée à « Bible de costumes et portfolio ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Panier

Notion de travail liée à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Pantalon

Notion de travail liée à « Bases du costume masculin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Parementure

Pièce intérieure qui termine et stabilise une ouverture, une encolure ou un devant.

Passepoil

Cordon ou biais inséré dans une couture pour souligner une ligne ou renforcer un bord.

Patine

Traitement donnant à un costume l'apparence de l'usage, du vieillissement ou d'un environnement.

Patron

Notion de travail liée à « Méthode de recherche historique ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Patte

Petite pièce rapportée participant à une fermeture, un réglage ou un détail décoratif.

Personnage

Notion de travail liée à « Costume pour cinéma et scène ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

ANNEXE 3

Glossaire pratique - P à R

Les définitions sont orientées vers la pratique; les termes historiques peuvent varier selon pays, époque et atelier.

Photo

Notion de travail liée à « Bible de costumes et portfolio ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Pince

Retrait triangulaire ou fuselé permettant de transformer une surface plane en volume.

Placement

Organisation des pièces de patron sur la matière en tenant compte du fil, du motif, du sens et de l’économie.

Plastron

Zone ou pièce structurée couvrant le devant du buste.

Poche

Notion de travail liée à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Point arrière

Point main résistant dont chaque nouveau point revient partiellement sur le précédent.

Point de chausson

Point main souple et croisé, souvent employé pour maintenir des ourlets ou des entoilages.

Point de côté

Petit point main discret destiné à fixer un bord replié.

Point de feston

Point de bordure formant une boucle régulière qui protège ou décore une lisière.

Portfolio

Notion de travail liée à « Bible de costumes et portfolio ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Posture

Notion de travail liée à « Bases du costume masculin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Pourpoint

Notion de travail liée à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Power dressing

Notion de travail liée à « De 1940 à 1989 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Production

Notion de travail liée à « Costume pour cinéma et scène ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Proportion

Notion de travail liée à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Propreté

Pièce ou finition intérieure conçue pour couvrir un bord brut et rendre l’envers net.

Protection

Notion de travail liée à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Quille

Pièce évasée insérée dans une fente pour ajouter du volume localisé.

Raccord

Correspondance visuelle d’un motif, d’une rayure ou d’une ligne de part et d’autre d’une couture.

Recherche

Notion de travail liée à « Méthode de recherche historique ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Reconstitution

Démarche visant à reproduire au plus près une forme, une matière et une technique documentées.

Redingote

Notion de travail liée à « Bases du costume féminin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Renfort

Élément ajouté pour répartir une traction, protéger une zone ou maintenir une forme.

ANNEXE 3

Glossaire pratique - R à S

Les définitions sont orientées vers la pratique; les termes historiques peuvent varier selon pays, époque et atelier.

Repassage en forme

Travail de chaleur, humidité et pression qui modèle le textile en volume sans couture supplémentaire.

Respect

Notion de travail liée à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Revers satin

Notion de travail liée à « Tenues formelles et cérémonielles ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Robe

Notion de travail liée à « Bases du costume féminin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Robe française

Notion de travail liée à « Renaissance au XVIIIe siècle ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Romantisme

Notion de travail liée à « Le XIXe siècle ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Rouler

Capacité d’un revers, d’un col ou d’une matière à former une courbe souple plutôt qu’un pli plat.

Réglage

Notion de travail liée à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Répétition

Notion de travail liée à « Costume pour cinéma et scène ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Réserve

Valeur de matière conservée pour les essayages, les retouches ou une transformation ultérieure.

Sac

Notion de travail liée à « Accessoires du personnage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Scène

Notion de travail liée à « Costume pour cinéma et scène ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Signalétique

Notion de travail liée à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Signe

Notion de travail liée à « Le costume comme langage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Silhouette

Notion de travail liée à « Le XIXe siècle ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Silhouette d’époque

Organisation historiquement située des volumes, proportions et couches du vêtement.

Smoking

Notion de travail liée à « Tenues formelles et cérémonielles ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Source

Notion de travail liée à « Méthode de recherche historique ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Sous-piqûre

Piqûre intérieure qui maintient une parementure ou une doublure vers l’envers.

Soutien

Dispositif interne qui porte un volume ou répartit une charge sans apparaître à l’extérieur.

Sportswear

Notion de travail liée à « De 1900 à 1939 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Statut

Notion de travail liée à « Le costume comme langage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Symbole

Notion de travail liée à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

ANNEXE 3

Glossaire pratique - T à É

Les définitions sont orientées vers la pratique; les termes historiques peuvent varier selon pays, époque et atelier.

Tailleur

Notion de travail liée à « Bases du costume féminin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Tailoring

Notion de travail liée à « De 1900 à 1939 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Textile

Notion de travail liée à « De 1940 à 1989 ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Thermocollant

Entoilage muni d’une colle activée par chaleur et pression.

Toile

Prototype d’étude ou tissu d’essai servant à valider une construction.

Tombé

Comportement global d’une matière sous l’effet du poids, de la coupe et du mouvement.

Tournure

Notion de travail liée à « Le XIXe siècle ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Trame

Fils transversaux entrecroisés avec la chaîne.

Transformation

Notion de travail liée à « Le costume comme langage ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Transmission

Notion de travail liée à « Cultures du monde : étude respectueuse ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Triplure

Couche intermédiaire libre, souvent utilisée pour donner du corps, de la chaleur ou de l’opacité.

Uniforme

Notion de travail liée à « Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Unisexe

Notion de travail liée à « Coupe unisexe et vestiaire inclusif ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Valeur de couture

Autre nom de la marge prévue au-delà de la ligne d’assemblage.

Veste

Notion de travail liée à « Bases du costume masculin ». Dans ce volume, elle est étudiée par observation, échantillonnage, construction, essayage et documentation afin de relier forme et usage.

Vrai biais

Direction exactement diagonale entre chaîne et trame, utilisée pour obtenir une extensibilité maximale.

Échantillon

Petit essai documenté permettant de tester couture, finition, thermocollage, broderie ou réaction au repassage.

Équerrage

Contrôle des angles, axes et perpendicularités lors du tracé d’un patron.

Évocation

Interprétation qui conserve des signes d’une époque sans prétendre à une reproduction exacte.

ANNEXE 4

Diagnostic et corrections - 1/6

Corriger la cause, pas seulement le symptôme. Une modification à la fois, puis nouvel essai en mouvement.

LA PIÈCE TOURNE AUTOUR DU CORPS

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
droit-fil déplacé, montage déséquilibré ou matière détendue	suspendre, vérifier milieux et coutures latérales	rétablir l'aplomb sur toile puis corriger le patron

L'ENCOLURE BÂILLE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
longueur excessive, soutien insuffisant ou biais étiré	poser un ruban de mesure et comparer à la ligne de patron	résorber, stabiliser ou redessiner sans tirer la couture

L'OURLET N'EST PAS HORIZONTAL

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
détente du biais, posture ou volume mal réparti	laisser reposer puis mesurer depuis le sol	égaliser après stabilisation et essayage complet

LA COUTURE FRONCE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
tension de fil, aiguille, entraînement ou pression inadéquats	coudre un échantillon en variant un seul réglage	adapter aiguille, fil, longueur de point et entraînement

LE VOLUME S'EFFONDRE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
matière trop souple ou soutien mal placé	tester renforts partiels sur une maquette	ajouter une architecture légère exactement aux zones de charge

LE MOUVEMENT EST LIMITÉ

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
aisance mal située ou articulation bloquée	filmer les gestes et repérer le premier point de traction	redistribuer volume, découpe ou matière plutôt que seulement agrandir

ANNEXE 4

Diagnostic et corrections - 2/6

Corriger la cause, pas seulement le symptôme. Une modification à la fois, puis nouvel essai en mouvement.

LA DOUBLURE TIRE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
longueurs ou aisances incompatibles	décrocher localement et comparer les deux couches	redonner pli d’aisance, longueur et mobilité à la doublure

LA FERMETURE ONDULE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
bord non stabilisé ou épaisseurs inégales	mettre la fermeture à plat sans le vêtement	stabiliser, bâtir et répartir les couches avant piqûre

LE TEXTILE LUIT AU REPASSAGE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
température, pression ou contact direct excessifs	tester sur chute et observer sous lumière rasante	utiliser pattemouille, semelle et pression réduite

LES PIÈCES NE CORRESPONDENT PAS

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
erreur de valeur, embu non identifié ou patron non mis à jour	mesurer les lignes de couture sans les marges	corriger le patron maître et ajouter crans fonctionnels

UNE ÉPAULE TOMBE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
pente, hauteur ou carrure non adaptée	comparer lignes d’épaule et aplombs dos/devant	corriger la pente et redistribuer l’emmanchure

LA MANCHE VRILLE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
droit-fil ou orientation de tête incorrects	tracer une verticale sur la manche portée	tourner ou remodeler la tête puis reporter la correction

ANNEXE 4

Diagnostic et corrections - 3/6

Corriger la cause, pas seulement le symptôme. Une modification à la fois, puis nouvel essai en mouvement.

LA TAILLE REMONTE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
longueur de buste, bassin ou aisance insuffisants	marquer la taille du corps et celle du vêtement	redonner longueur ou volume à la zone responsable

LA SILHOUETTE PARAÎT LOURDE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
trop de masses concurrentes ou points focaux mal hiérarchisés	observer la silhouette noire en miniature	simplifier, déplacer le volume ou créer une zone de respiration

LE DRAPÉ PERD SON DESSIN

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
ancrages, poids ou grain incohérents	épingler les points porteurs et suspendre	repositionner les ancrages et contrôler le sens du fil

LE MOTIF DE DENTELLE SE BRISE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
placement dicté par l’économie plutôt que par le dessin	photographier le raccord avant coupe	recomposer par appliqué ou déplacer la ligne de couture

LA TRAÎNE ACCROCHE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
longueur, poids ou relevage mal conçus	tester sol réel, escaliers et demi-tour	modifier dessous, point de relevage ou répartition du poids

LA POCHE S’OUVRE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
entrée trop longue, renfort faible ou volume interne mal placé	charger la poche et observer le bord	raccourcir, soutenir et ancrer le sac de poche

ANNEXE 4

Diagnostic et corrections - 4/6

Corriger la cause, pas seulement le symptôme. Une modification à la fois, puis nouvel essai en mouvement.

LE REVERS RESTE PLAT

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
ligne de cassure, entoilage ou repassage sans roulé	bâtir et modeler sur coussin	corriger cassure, tension de toile et repassage en forme

LE PANTALON TIRE À LA FOURCHE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
longueur ou courbe de fourche inadéquate	lire direction des plis et tester assise/marche	ajuster extension, profondeur ou inclinaison selon le diagnostic

LE CORSAGE COMPRIME LA RESPIRATION

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
réduction excessive ou soutien mal réparti	mesurer expansion respiratoire et durée de confort	redonner aisance et redistribuer les appuis

UNE BALEINE SE COURBE OU BLESSE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
longueur, rigidité ou terminaison inadaptées	inspecter la coulisse et localiser la pression	remplacer, raccourcir, protéger et déplacer si nécessaire

LE DÉCOLLETÉ GLISSE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
ancrage insuffisant ou équilibre devant-dos instable	tester sans bretelles cachées puis en mouvement	ajouter soutien interne, ruban de taille ou correction de patron

LA MATIÈRE TRANSPARENTE RÉVÈLE L'INTÉRIEUR

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
couches, coutures ou lumière non anticipées	photographier en contre-jour et au flash	repenser sous-couche, valeurs et placement des coutures

ANNEXE 4

Diagnostic et corrections - 5/6

Corriger la cause, pas seulement le symptôme. Une modification à la fois, puis nouvel essai en mouvement.

LE VÊTEMENT NE REVIENT PAS EN PLACE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
frottement ou aisance répartie au mauvais endroit	effectuer plusieurs cycles de mouvement	libérer la zone bloquée et stabiliser la zone qui dérive

LES BORDS DEVIENNENT ÉPAIS

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
marges superposées et renforts continus	faire une coupe transversale d’échantillon	dégarnir, décaler les coutures ou interrompre l’entoilage

LES BOUTONS TIRENT

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
croisure, espacement ou renfort insuffisants	fermer en position assise et en mouvement	augmenter aisance ou croisure et renforcer les points de traction

LA PIÈCE PARAÎT DIFFÉRENTE EN PHOTO

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
brillance, contraste ou proportions sensibles à l’objectif	tester plusieurs distances et lumières	adapter surface, doublure, placement du détail ou présentation

LE DÉCOR RIGIDIFIE LE TEXTILE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
densité ou support de broderie excessifs	comparer échantillon décoré et non décoré	alléger, fragmenter ou déplacer le décor vers une zone stable

LE VÊTEMENT EST IMPOSSIBLE À RETOUCHER

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
réserves absentes ou finitions fermées trop tôt	cartographier les coutures encore accessibles	modifier l’ordre opératoire et conserver des réserves ciblées

ANNEXE 4

Diagnostic et corrections - 6/6

Corriger la cause, pas seulement le symptôme. Une modification à la fois, puis nouvel essai en mouvement.

LE COL SE DÉCOLLE DE LA NUQUE

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
longueur, courbe ou équilibre d’épaule incorrects	épingler l’excédent à la ligne de cassure	réduire et remodeler le col après correction de l’encolure

LE BASCULE DEVANT OU DOS

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
longueurs de buste et volumes non équilibrés	contrôler ligne de taille et ourlet de profil	corriger les longueurs au niveau du patron, pas seulement l’ourlet

LE MONTAGE MARQUE L’ENDROIT

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
pression, marges ou fil trop visibles	observer sous lumière rasante après repos	protéger au repassage, changer fil et réduire épaisseurs

LA STRUCTURE FAIT DU BRUIT

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
contact entre pièces rigides ou matière inadéquate	manipuler, marcher et enregistrer le son	gainer, isoler ou remplacer les éléments en contact

LA PIÈCE EST TROP DIFFICILE À ENFILER

CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
ouverture, ordre ou accessibilité non conçus	simuler l’habillage sans assistance puis avec habilleur	agrandir l’ouverture, ajouter repères et simplifier la séquence

LA RÉPARATION EST IMPOSSIBLE

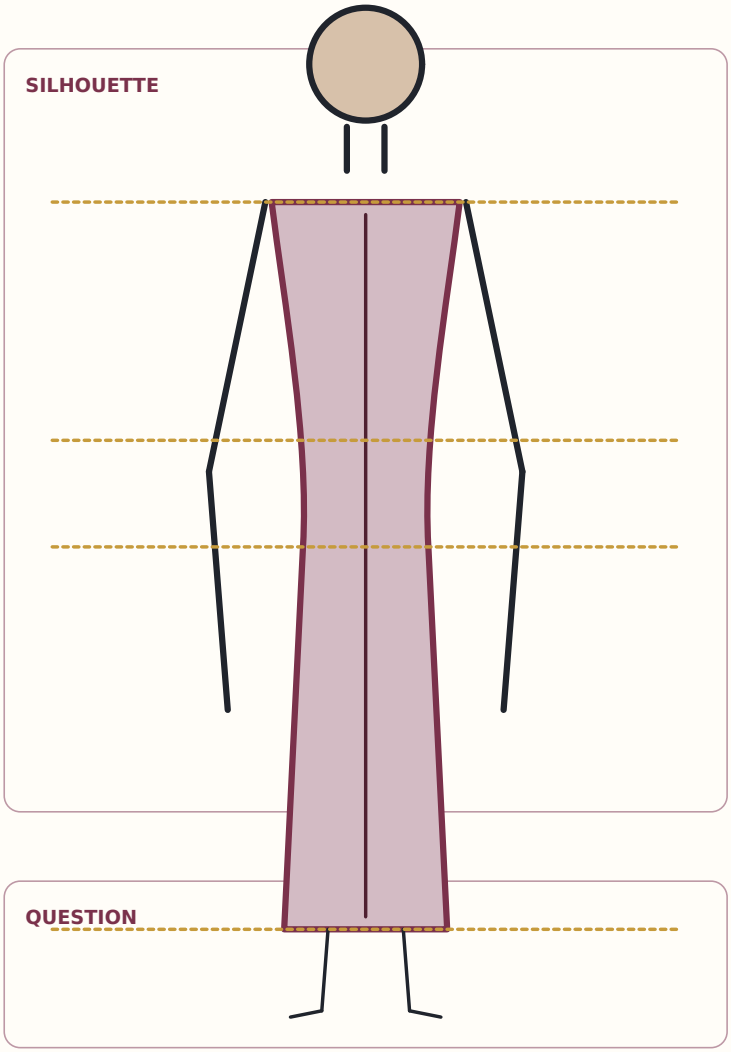
CAUSE PROBABLE	TEST RAPIDE	CORRECTION
composants collés ou enfermés sans accès	imaginer le remplacement de chaque élément fragile	prévoir doublure ouvrable, pièces démontables et échantillons de réserve

ANNEXE 5

Planche de concept

Rassembler intention, personne, usage, mots directeurs, palette, textures et une question technique.

SILHOUETTE



INTENTION

PALETTE

MATIÈRES

QUESTION

ANNEXE 5

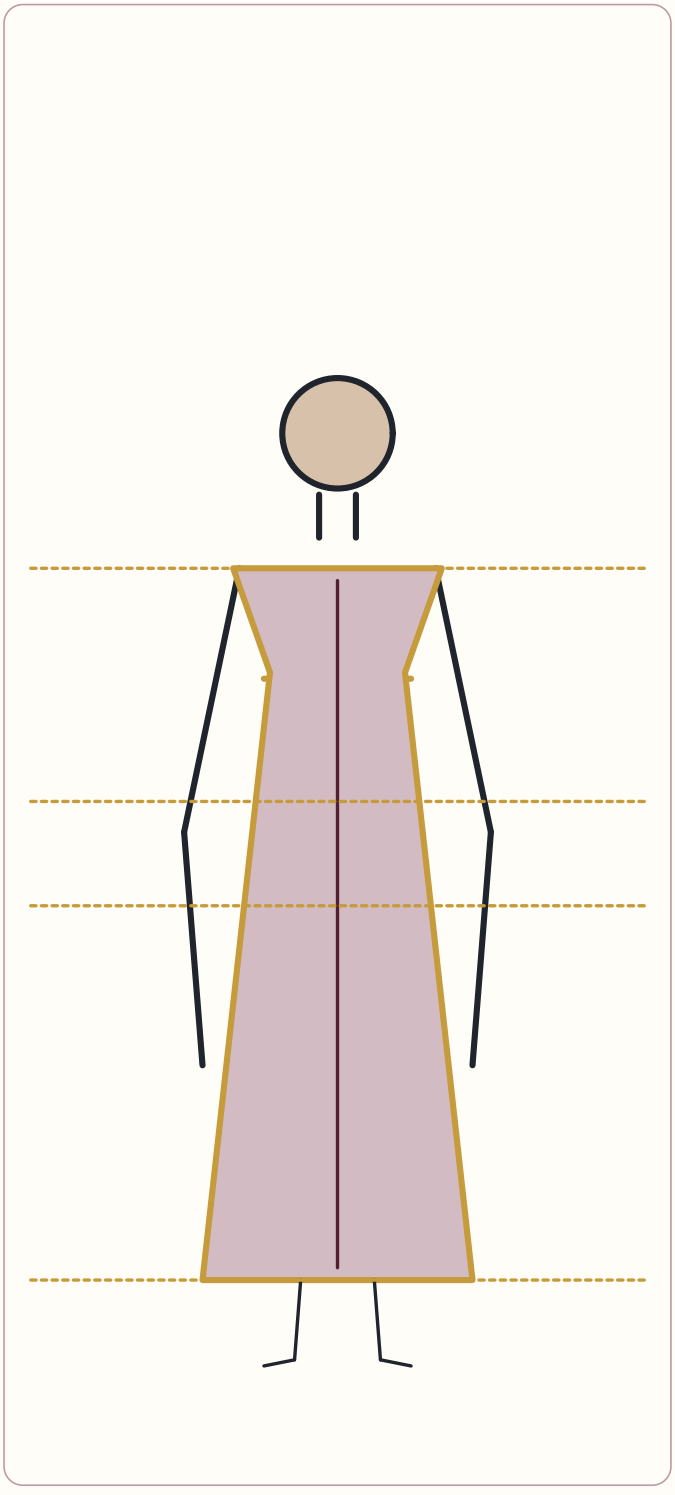
Plan de collection

Ordonner les silhouettes, leurs fonctions, leurs constantes et leur progression d’intensité.

ANNEXE 5

Fiche de look

Montrer face, profil, dos, détail, intérieur, matières, montage, coût et entretien.



DESSIN À PLAT

MATIÈRES ET FOURNITURES

GAMME / POINTS CRITIQUES

TEMPS ET COÛT

ENTRETIEN / RÉPARATION

ANNEXE 5

Séquence photographique et critique

Documenter immobile, mouvement, lumière, envers, essayage et bilan après usage.

FACE

PROFIL

DOS

MOUVEMENT

INTÉRIEUR

DÉTAIL

CRITIQUE APRÈS USAGE

Ce qui a fonctionné : _____ Ce qui a changé : _____ Prochaine amélioration : _____

ANNEXE 6

Checklist - Avant la coupe définitive

Cocher seulement après vérification réelle. Ajouter une note lorsqu’un point ne s’applique pas.

- ☐ 01 Le brief, l’usage, la personne et le délai sont confirmés.
- ☐ 02 La toile a été essayée avec sous-vêtements, chaussures et accessoires prévus.
- ☐ 03 Toutes les corrections sont reportées sur le patron maître daté.
- ☐ 04 Les longueurs de couture correspondantes ont été mesurées sans les valeurs.
- ☐ 05 Les crans sont utiles, non ambigus et présents sur les pièces associées.
- ☐ 06 Le droit-fil, le sens, le poil ou le motif sont indiqués sur chaque pièce.
- ☐ 07 Les marges et réserves de retouche sont adaptées à la zone.
- ☐ 08 Le placement a été vérifié sur la largeur réelle et le métrage disponible.
- ☐ 09 Les raccords de motif ont été décidés avant la coupe.
- ☐ 10 Le textile a été décati ou stabilisé selon sa nature.
- ☐ 11 Couture, aiguille, fil, entoilage et repassage ont été testés.
- ☐ 12 Les pièces symétriques, en paire et au pli sont clairement identifiées.
- ☐ 13 Les zones transparentes ont été testées sous lumière et photographie.
- ☐ 14 Les éléments à broder, perler ou appliquer ont leur ordre de travail.
- ☐ 15 Les renforts et rubans de soutien sont inclus dans la nomenclature.
- ☐ 16 Une matière de remplacement a été validée pour les composants critiques.
- ☐ 17 La table, les outils et les mains sont propres.
- ☐ 18 La matière repose sans traction ni pli caché.
- ☐ 19 Chaque pièce coupée sera contrôlée et étiquetée immédiatement.
- ☐ 20 Les chutes nécessaires aux essais, réparations et entretien seront conservées.

ANNEXE 6

Checklist - Pendant le montage

Cocher seulement après vérification réelle. Ajouter une note lorsqu’un point ne s’applique pas.

- ☐ 01 La gamme de montage est visible et mise à jour.
- ☐ 02 Les opérations irréversibles sont précédées d’un contrôle ou d’un bâti.
- ☐ 03 Les repères d’aplomb restent visibles assez longtemps.
- ☐ 04 Les coutures structurelles sont pressées à chaque étape.
- ☐ 05 Le fer est testé à nouveau après tout changement de couche.
- ☐ 06 Les valeurs sont couchées ou ouvertes selon une décision documentée.
- ☐ 07 Les surépaisseurs sont dégarnies progressivement, jamais au hasard.
- ☐ 08 Les zones de charge reçoivent leurs renforts avant fermeture.
- ☐ 09 Les éléments en paire sont comparés avant d’être assemblés.
- ☐ 10 Les raccords sont contrôlés depuis l’endroit après chaque couture.
- ☐ 11 Les bâtis sont retirés sans tirer les fils délicats.
- ☐ 12 La doublure conserve plis d’aisance, longueur et accès aux retouches.
- ☐ 13 Les poches sont testées avec leur charge réelle.
- ☐ 14 Les fermetures sont essayées debout, assis et en mouvement.
- ☐ 15 Les baleines, tiges ou renforts sont protégés à leurs extrémités.
- ☐ 16 Aucune épingle ne reste enfermée entre les couches.
- ☐ 17 L’envers est nettoyé des fils et marques au fur et à mesure.
- ☐ 18 Les modifications sont reportées sur le patron, pas seulement sur la pièce.
- ☐ 19 Le temps réel est noté pour améliorer le prochain chiffrage.
- ☐ 20 Une photo est prise aux étapes qui deviendront invisibles.

ANNEXE 6

Checklist - À l’essayage final

Cocher seulement après vérification réelle. Ajouter une note lorsqu’un point ne s’applique pas.

- ☐ 01 La personne peut respirer profondément sans douleur ni anxiété.
- ☐ 02 La pièce s’enfile et se retire selon la séquence prévue.
- ☐ 03 Les milieux, tailles, ourlets et coutures principales sont d’aplomb.
- ☐ 04 La face, les profils et le dos sont examinés à la même distance.
- ☐ 05 Le vêtement est observé avant toute épingle de correction.
- ☐ 06 La personne marche, s’assoit, lève les bras, tourne et utilise les poches.
- ☐ 07 Les bords ne coupent, ne roulent, ne glissent ni ne remontent.
- ☐ 08 Le poids est réparti et reste supportable pendant la durée prévue.
- ☐ 09 Les fermetures ne tirent pas et restent accessibles.
- ☐ 10 Les éléments amovibles sont installés et retirés sans confusion.
- ☐ 11 La longueur est contrôlée avec les chaussures et le sol réels.
- ☐ 12 La lumière, le flash ou le projecteur ne révèlent pas un défaut caché.
- ☐ 13 Les accessoires ne blessent ni ne déséquilibrent la silhouette.
- ☐ 14 Les poches et attaches sont testées avec leur contenu.
- ☐ 15 Le vêtement revient en place après chaque mouvement.
- ☐ 16 Les corrections sont épinglées une par une et retestées.
- ☐ 17 La personne habillée peut exprimer un refus ou une gêne sans pression.
- ☐ 18 Les photos de contrôle utilisent les mêmes angles avant et après.
- ☐ 19 Le patron et la fiche de mesures sont mis à jour.
- ☐ 20 Le prochain contrôle est défini avant de terminer la séance.

ANNEXE 6

Checklist - Avant livraison, scène ou photographie

Cocher seulement après vérification réelle. Ajouter une note lorsqu'un point ne s'applique pas.

- ☐ 01 L'endroit, l'envers et les zones cachées sont propres.
- ☐ 02 Aucun fil, faux-fil, épingle, marque ou adhésif temporaire ne subsiste.
- ☐ 03 Les coutures, attaches et renforts de charge ont été inspectés.
- ☐ 04 Les boutons, pressions, zips, crochets et œillets fonctionnent plusieurs fois.
- ☐ 05 Les ourlets et doublures sont libres sans dépasser.
- ☐ 06 Les éléments métalliques ou rigides sont gainés et sécurisés.
- ☐ 07 Le vêtement est testé pendant une durée proche de l'usage réel.
- ☐ 08 Les transformations ou changements rapides sont chronométrés.
- ☐ 09 Le protocole d'habillage est écrit et compris.
- ☐ 10 Le kit de secours contient fils, aiguilles, attaches et chutes compatibles.
- ☐ 11 La housse et le mode de transport soutiennent la forme.
- ☐ 12 Les consignes de suspension, pliage ou démontage sont indiquées.
- ☐ 13 L'entretien et les limites de nettoyage sont transmis.
- ☐ 14 Les risques liés à la pluie, chaleur, vent ou flamme sont signalés.
- ☐ 15 Les photos documentaires sont réalisées avant la première utilisation.
- ☐ 16 Le coût et le temps réels sont clôturés dans le dossier.
- ☐ 17 Les sources et collaborations sont créditées.
- ☐ 18 Les pièces de réserve et échantillons sont étiquetés.
- ☐ 19 Une stratégie de réparation ou de remplacement est prévue.
- ☐ 20 Le bilan après usage et les retours de la personne seront archivés.

ANNEXE 7

Grille d’évaluation du projet final

Noter le processus et la capacité de correction autant que l’apparence finale.

CRITÈRE	POINTS	INSUFFISANT	EN PROGRÈS	MAÎTRISÉ
Intention et recherche Brief précis, sources comprises, proposition personnelle et cohérente.	15	Idée vague, peu testée, défauts non analysés.	Décisions partielles, essais utiles mais dossier incomplet.	Décisions cohérentes, tests probants, corrections et transmission.
Silhouette et proportions Hiérarchie lisible, équilibre face-profil-dos, rapport juste au corps.	15	Idée vague, peu testée, défauts non analysés.	Décisions partielles, essais utiles mais dossier incomplet.	Décisions cohérentes, tests probants, corrections et transmission.
Matières et essais Choix argumentés, échantillons comparés, comportement anticipé.	15	Idée vague, peu testée, défauts non analysés.	Décisions partielles, essais utiles mais dossier incomplet.	Décisions cohérentes, tests probants, corrections et transmission.
Construction Patron ou moulage fiable, aplombs, ordre opératoire, architecture adaptée.	20	Idée vague, peu testée, défauts non analysés.	Décisions partielles, essais utiles mais dossier incomplet.	Décisions cohérentes, tests probants, corrections et transmission.
Essayage et confort Diagnostic méthodique, corrections reportées, mobilité et sécurité.	15	Idée vague, peu testée, défauts non analysés.	Décisions partielles, essais utiles mais dossier incomplet.	Décisions cohérentes, tests probants, corrections et transmission.
Finitions et durabilité Envers soigné, détails à l’échelle, réparation et entretien prévus.	10	Idée vague, peu testée, défauts non analysés.	Décisions partielles, essais utiles mais dossier incomplet.	Décisions cohérentes, tests probants, corrections et transmission.
Dossier et présentation Dessins, mesures, coûts, photos, crédits et bilan exploitables.	10	Idée vague, peu testée, défauts non analysés.	Décisions partielles, essais utiles mais dossier incomplet.	Décisions cohérentes, tests probants, corrections et transmission.

TOTAL : ____ / 100

ANNEXE 7

Autoévaluation et défense du projet

Une excellente défense ne masque pas les défauts : elle montre ce qui a été appris et comment la pièce pourrait évoluer.

1. Quel était le problème initial et comment a-t-il changé pendant le travail ?
2. Quelle source a été la plus utile, et comment avez-vous évité la copie littérale ?
3. Quel essai a invalidé une hypothèse séduisante ?
4. Quelle décision de matière a transformé la construction ?
5. Quel défaut d’essayage avez-vous diagnostiqué, testé et reporté sur le patron ?
6. Où se trouve la partie la plus exigeante de l’envers, et pourquoi ?
7. Quelle opération a demandé le plus de temps réel par rapport à votre estimation ?
8. Comment la pièce respecte-t-elle corps, mouvement, sécurité et consentement ?
9. Que répareriez-vous ou remplaceriez-vous après dix utilisations ?
10. Quelle compétence de ce volume pouvez-vous maintenant expliquer à une autre personne ?

PHRASE DE CONCLUSION

Je considère le projet réussi parce que _____ ; sa limite principale est _____ ; la prochaine version devra _____ .

ANNEXE 8

Sources, crédits photographiques et méthode

Les textes, exercices et schémas vectoriels de ce volume ont été composés pour cette édition pédagogique.

BIBLIOGRAPHIE DE TRAVAIL

- Claire B. Shaeffer, Couture Sewing Techniques.
- Susan Khalje, Bridal Couture.
- Helen Joseph-Armstrong, Patternmaking for Fashion Design.
- Winifred Aldrich, Metric Pattern Cutting.
- Tomoko Nakamichi, Pattern Magic.
- Janet Arnold, Patterns of Fashion.
- Norah Waugh, The Cut of Women’s Clothes et Corsets and Crinolines.
- Linda Baumgarten, What Clothes Reveal.
- Richard Martin et Harold Koda, ouvrages du Costume Institute.
- Archives et collections numérisées du Metropolitan Museum of Art, images Open Access du domaine public.

PHOTOGRAPHIES HISTORIQUES

Habit de cour, vers 1780-1790

The Metropolitan Museum of Art, objet 2009.300.773a,b - Open Access, domaine public.

Costume britannique, vers 1890-1900

The Metropolitan Museum of Art, objet 1986.106.4a-c - Open Access, domaine public.

Dessin de mode de Jules David, 1886

The Metropolitan Museum of Art, objet 53.664.21 - Open Access, domaine public.

STATUT DES ILLUSTRATIONS

- Les dessins techniques et silhouettes sont des schémas originaux produits pour ce volume; ils ne reproduisent pas les patrons d’une maison.
- Les photographies listées proviennent du programme Open Access du Metropolitan Museum of Art et sont signalées comme domaine public.
- Les crédits sont conservés près des images et rassemblés sur cette page afin de respecter la traçabilité des sources.
- Les méthodes doivent toujours être adaptées à la matière, au corps, au matériel et aux règles de sécurité réelles.

Créer, c’est aussi savoir nommer ce que l’on reçoit des autres.

Conserver les références, dates, objets, essais et collaborations dans le dossier de chaque projet.

FIN DU VOLUME

Index des parties et bilan final

Les numéros renvoient aux premières pages de chaque partie. Les ateliers suivent immédiatement les leçons.

1 **Le costume comme langage** 19-38

2 **Bases du costume masculin** 39-58

3 **Bases du costume féminin** 59-78

4 **Coupe unisexe et vestiaire inclusif** 79-98

5 **Tenues formelles et cérémonielles** 99-118

6 **Costume pour cinéma et scène** 119-138

7 **Méthode de recherche historique** 139-158

8 **Renaissance au XVIIIe siècle** 159-178

9 **Le XIXe siècle** 179-198

10 **De 1900 à 1939** 199-218

11 **De 1940 à 1989** 219-238

12 **Cultures du monde : étude respectueuse** 239-258

13 **Uniformes, métiers et vêtements fonctionnels** 259-278

14 **Accessoires du personnage** 279-298

Bible de costumes et portfolio

Le vrai luxe est une décision maîtrisée.

Vous avez parcouru 150 leçons et 150 ateliers consacrés à costumes féminins, masculins, unisexes et historiques. La réussite ne consiste pas à accumuler des effets, mais à relier intention, corps, matière, construction, temps et soin. Reprenez maintenant un ancien projet : observez-le avec les douze façons de penser, réalisez un nouvel échantillon et mesurez ce que votre regard sait désormais voir.

FIN DU VOLUME V - 350 PAGES

Conservez vos échantillons, vos toiles corrigées et votre journal : ils forment votre véritable bibliothèque de couture.