

Actions menées dans le cadre des EGLS en 2010/2011

PROJET : Caia Koopman

Objectifs :

1. Déconstruction du carnet de tendance à Partir de l'exposition de l'artiste Caia Koopman
2. Pratique de l'anglais

Établissement concerné : Lycée Ramiro Arrue de Saint-Jean-de-Luz

Classe Visée : Bac Pro Métiers de la Mode

Nombre d'élèves : 30 (10 groupes de 3 élèves)

Nombre d'heure d'intervention du partenaire culturel Spacejunk : 3h00

Professeurs référents : Maillot-Krawiec en ARTS APPLIQUÉS/DNL Anglais & Géraldine SAEZ en Anglais.

Objectif du projet : Réaliser un cahier de tendance à partir d'une œuvre d'art.

Descriptif du projet : À l'occasion de la deuxième exposition personnelle de l'artiste américaine Caia Koopman au centre d'Art Spacejunk de Bayonne (du 13 mai au 26 juin 2011), nous proposons aux élèves, au travers d'un projet transdisciplinaire arts appliqués / anglais, de découvrir le travail de cette artiste.

En s'appuyant sur une sélection d'œuvres de l'artiste, les élèves, par petits groupes, seront invités à dégager les univers, thématiques et sujets traités par l'artiste.

Une exposition de reproductions sera présentée le temps du projet au sein de l'établissement.

Une interview en anglais suivie d'un « chat » avec Caia Koopman, permettra aux élèves de mieux connaître le travail de l'artiste, ses sources d'inspirations.

Les élèves devront ensuite **imaginer le cahier de tendance** qui aurait pu servir à créer « la robe symbole » de l'œuvre qu'ils auront retenue (la robe est un attribut récurrent symbolique des œuvres de Caia Koopman).

Dans les métiers de la mode, le cahier de tendance est un outil essentiel, à la base de toute collection. L'idée de ce projet est donc de visiter le processus inverse : à partir du produit fini et imaginer les différentes étapes de sa conception.

Ces cahiers de tendance seront présentés au public lors du vernissage de l'exposition de Caia Koopman au centre d'Art Spacejunk et seront visibles pendant la durée de l'exposition.

Déroulement du projet :

1. Montage d'une exposition temporaire au lycée (vitrine hall principal) : 9 reproductions signées et numérotées par l'artiste + 1 éditée pour l'occasion le mercredi 19 janvier à partir de 10h30.
2. Intervention en classe (1h00) : Présentation d'une nouvelle scène artistique internationale et découverte du travail de Caia Koopman le lundi 24 janvier à 14h30.
3. Lancement des recherches personnelles pour la réalisation du cahier de tendance + rédaction en anglais des questions à poser à l'artiste. Réponses de Caia Koopman, attendues avant la discussion « live ».
4. Discussion par internet avec Caia Koopman (1h00) le jeudi 7 avril à 16h30 (07h30 heure locale, Los Angeles).
5. Réalisation des cahiers de tendance 1 feuille A3 par élèves avec l'œuvre choisie en couverture.
6. Présentation des travaux pendant l'exposition à Spacejunk Bayonne le **13 mai 2011**

Actions menées dans le cadre des EGLS en 2011/2012

PROJET 14 robes

Objectifs :

1. Recycler des robes de mariée démodées et invendues
2. Proposer une mini-collection de - robes de mariée ou de cocktail - s'inspirant de grands couturiers.

Établissement concerné : Lycée Ramiro Arrue de Saint-Jean-de-Luz

Classe Visée : Bac Pro Métiers de la Mode

Nombre d'élèves : 23

Professeurs référents : Delphine Maillot-Krawiec en ARTS APPLIQUÉS + Professeurs d'habillement

Objectif du projet : Réaliser une mini-collection de robes de mariées ou de cocktail contemporaines à partir de 14 robes préexistantes invendues.

Descriptif du projet : Une couturière fait appel à plusieurs établissements, dont le nôtre, spécialisés dans les métiers de la mode pour remettre au goût du jour ses créations. Le projet comporte de nombreux risques car les robes une fois modifiées devront être à nouveau mises en vente dans sa boutique.

En s'appuyant sur une sélection de robes Mythiques de plusieurs grands couturiers (Chanel, Yves Saint Laurent, Nina Ricci...), les élèves, par petits groupes de 3, seront invités à s'inspirer des robes proposées et à en dégager les lignes principales.

Sous formes de croquis, chaque élève devra proposer, à partir de 2 robes de mariées à transformer, deux nouvelles versions de robes.

Les contraintes techniques sont multiples et les élèves ont à leur disposition les 14 « vraies » robes.

Déroulement du projet :

1. Cours sur La robe de mariée à travers le temps en histoire du costume.
2. Présentation et décodage des collections actuelles.
3. Présentation des 14 robes à transformer / prise de métrage du tissu / prise en compte des contraintes techniques, essayages divers.
4. Lancement des recherches personnelles, esquisses, croquis, maquettes.
5. Choix de la proposition la plus pertinente vue de face et vue de dos en dessin puis en DAO sur Illustrator.

À ce jour les maquettes ont été validées par la couturière. Ce projet va se poursuivre à la rentrée avec les élèves de terminale qui ont proposé des maquettes et qui intégreront une mention complémentaire en septembre 2012. Il s'agit d'un projet techniquement intéressant et extrêmement valorisant et motivant pour nos élèves.

GANDON MARJOLINE / JOUZY ANNABELLE / ROLOS CHLOE / SANTACREU NATACHA

GANDON MARJOLINE / JOITZ ANNABELLE / ROLOS CHLOE / SAINTAUREU NATACHA

CHOUVIER KAREN / PETIT ROUX CELINE / DUBOIS AMELIE

CHOUVIER KAREN / PETIT ROUX CELINE / DUBOIS AMELIE

PROJET : dictionnaire trilingue de la mode

Objectif :

1. Réaliser un dictionnaire de vocabulaire technique de la mode. En Français, Anglais, Espagnol.

Établissement concerné : Lycée Ramiro Arrue de Saint-Jean-de-Luz

Classe Visée : Seconde Bac Pro Métiers de la Mode

Nombre d'élèves : 30

Professeurs référents : Delphine Maillot-Krawiec en ARTS APPLIQUÉS/DNL Anglais - Delphine Mondolfo Habillement/DNL Anglais - Catherine Uranga Habillement/DNL Espagnol.

Objectif du projet : Réaliser un dictionnaire de la mode technique regroupant tous types de vêtements : robes, jupes, pantalons, manches, cols, encolures... et tout types de travaux (fronces, plis, smocks, applications, assemblages, ourlage, rempliage, surpiquage)

Ce dictionnaire comportera des recherches historiques ainsi que des dessins, main & Illustrator, des pièces d'études réelles que les élèves pourront consulter.

Descriptif du projet : Ce type de dictionnaire trilingue n'existe pas dans le commerce et serait un outil précieux pour tous nos élèves faisant - partie ou non - de nos sections européennes Anglaise et Espagnole. L'idée de mettre ce dictionnaire en ligne faciliterait sa consultation et son accès. Une sorte de « Wikimode »

Déroulement du projet :

1. Nous avons commencé nos recherches sur le thème de la robe : La robe à travers l'histoire du costume.
2. Énumération et Découverte des différents types de robes (trapèze, bustier, polo, chasuble, bain de soleil, Charleston, chemisier, fourreau, chinoise, tunique, drapée, droite...)
3. Traduction et descriptif en Arts appliqués DNL Anglais et Atelier DNL espagnol.
4. Découverte des robes et du vocabulaire technique par les élèves.
5. Collectes et recherches des robes analysées à travers des magazines de mode féminin. Chaque élève devra trouver 5 robes contemporaines différentes, se les approprier et les dessiner de façon personnelle et précise. Certains croquis seront déclinés en DAO sur Illustrator.
6. Réalisations de pièces d'études en atelier.

Actions menées dans le cadre des EGLS en 2012/2013

PROJET : à partir de quand la copie rend-elle hommage ?

Objectif du projet :

- 1 Découvrir une technique de reproduction : la sérigraphie
- 2 S'interroger sur la copie dans le monde de l'art et de la mode
- 3 Expérimenter une démarche de création

Établissement concerné : Lycée Ramiro Arrue de Saint-Jean-de-Luz

Classe Visée : Première Bac Pro Métiers de la Mode

Nombre d'élèves : 30

Partenaire culturel : Nicolas Szkaluba interlocuteur Spacejunk Art Centers de Bayonne.

Professeur référent : Maillot-Krawiec en ARTS APPLIQUÉS, Sylvie Pédeprat en Habillement.

Descriptif du projet : Des copistes du XIVème à l'industrie de l'impression numérique, du plagiat au fair-use ou de la réinterprétation au détournement, la notion de copie peut-être vue sous différents angles.

La question se pose donc de la limite entre copies, contrefaçons, détournements et œuvres originales.

À l'heure de la reproductibilité technique, les copies se font de manière industrielle et massive. La sérigraphie, technique emblématique du Pop Art, se retrouve par nature à la limite entre création d'œuvres originales et reproductions.

Nous irons à la découverte de cette technique d'estampe qui vu par son biais artisanal brouille les frontières entre technique artistique pure et simple outil de reproduction.

Déroulement du projet :

1. Intervention en classe sur les thèmes : qu'est qu'une copie ? Approche via 5 définitions : hommage, réinterprétation, plagiat, détournement. Les techniques de copie : linogravure, lithogravure, sérigraphie, digigraphie...
2. Visite commentée de l'exposition en cours à la galerie Spacejunk à Bayonne : choix d'une œuvre qui sera copiée selon un des prismes étudié. Visite de 2 ateliers de sérigraphie, un industriel et un artisanal. (5h00)
3. Réalisation de la copie à l'aide de l'artiste sérigraphe. (2h00)
4. Numérisation des travaux et mise en forme. (2h00)
5. Application du procédé sur les différents supports : robes et sacs réalisés en atelier. (2h00)

Actions menées dans le cadre des EGLS en 2012/2013

PROJET : Histoire sociale et culturelle de la mode de luxe féminine : haute couture et prêt à porter.

Objectif : Contextualiser et découvrir à travers le regard d'une sociologue l'évolution de l'histoire de la haute couture et du prêt à porter.

Établissement concerné : Lycée Ramiro Arrue de Saint-Jean-de-Luz

Classe Visée : Terminale Bac Pro Métiers de la Mode

Nombre d'élèves : 30

Intervenant : Martine Elzingre, Sociologue de la mode et du vêtement, Photographe, Chargé de Recherche au CNRS de 1982 à 2008. Docteur en sociologie. Université René Descartes. Paris V Sorbonne.

Professeur référent : Delphine Maillot-Krawiec en ARTS APPLIQUÉS.

Descriptif et déroulement du projet :

1. Mode et société

Les étapes historiques dans la création des formes et des styles de la mode vestimentaire : caractères, changements et renouvellements. Relations avec les mœurs et les cultures. En Europe occidentale et USA et la situation en France : c'est la mode Internationale.

Les étapes de l'encadrement institutionnel (A Paris : la haute couture et le prêt-à-porter. Les Fédérations 1868- 2012)

Les espaces professionnels : les ateliers, la diffusion : présentation aux publics (défilés), lieux de vente. Le statut social du couturier.

Les espaces de la sociabilité de l'apparence et de la séduction où se portent les habits (Publics et privés). 19ème, 20ème, 21ème siècles.

Les mouvements populaires créatifs d'habits et de mode : les « sous-cultures ».

La médiatisation de la mode : langage écrit et visuel (images). La presse. La photographie.

2. Les sciences humaines (francophones et anglophones) et la mode vestimentaire féminine de luxe :

habits et parures. Que nous disent-elles ?

Références à certains auteurs dans les disciplines telles que : histoire, sociologie, philosophie, ethnologie, psychologie, psychanalyse, sémiologie, économie.

3. Styles de mode et couturiers. La production des styles.

Exposé de la propre analyse sociologique de Martine Elzingre correspondant à ses recherches sur les activités de création, et les styles de la mode de luxe féminine : la mode vestimentaire est formatrice de socialisation. Elle structure et médiatise les forces sociales.

a/ Analyse théorique : les canons et les archétypes dans les créations de la mode féminine au cours de l'histoire passée et actuelle : avant 1868 et après. Les normes et l'imaginaire. Libérations et variations des styles de l'apparence et de la séduction. Les paradigmes anciens et nouveaux sont producteurs de l'iconographie corporelle.

b/ Recherche empirique de type ethnographique et iconographique.

(Observation et rencontres sur le terrain, accompagnées d'entretiens).

Sociologie des acteurs sociaux : Les couturiers de la haute couture et les Créateurs de mode.

Aujourd'hui, la Nouvelle Couture.

Autres métiers de la mode : dans l'artisanat, l'industrie, la confection et la diffusion.

Profils et biographies : exemples de parcours professionnels vécus par des couturiers interviewés par Martine Elzingre : depuis les débuts des apprentissages, des études, de la formation.

Les modes d'accès à la reconnaissance des pairs, et au développement de l'entreprise du couturier.

La transmission du métier. La labellisation par les fédérations. Réussites et échecs.

4. Projection d'images de défilés de collections :

Illustration et commentaires à l'aide de documents personnels : une centaine d'images réalisées par Martine Elzingre dans des défilés à Paris depuis 1993.

Ces images sont le résultat d'une partie significative de sa recherche : il s'agit d'un premier choix raisonné pendant la prise de vue, et un second choix résultant d'une mise en ordre dans l'ensemble du Corpus de sa collection iconographique, qui correspondent à son analyse.

Ce projet est prévu pour la rentrée 2013 et se poursuivra par le cas concret suivant :

Actions menées dans le cadre des EGLS en 2012/2013

PROJET : Cristóbal Balenciaga 1895 - 1972 - 2012

Objectifs : étudier l'évolution de cette maison de haute couture de 1895 à nos jours. Apprendre à lire ses codes vestimentaires. Analyse de patrons, évolutions des techniques de coupe.

Établissement concerné : Lycée Ramiro Arrue de Saint-Jean-de-Luz

Classe Visée : Terminale Bac Pro Métiers de la Mode

Sortie au Musée Cristóbal Balenciaga à Getaria : une matinée

Nombre d'élèves : 30

Professeurs référents : Delphine Maillot-Krawiec en ARTS APPLIQUÉS. Sandrine Goujon & Karine Larreguy en habillement

Descriptif et déroulement du projet :

Cristóbal Balenciaga est unanimement considéré comme l'un des couturiers les plus importants et influents du XXe siècle. Perfectionniste infatigable, il maîtrise totalement les techniques de couture et il consacre sa vie à épurer la construction de ses créations, en introduisant des innovations qui lui permettent d'évoluer vers une plus grande simplicité et pureté des formes. Son génie créatif exceptionnel l'inspire pour l'élaboration de modèles d'une grande audace formelle et esthétique, qui impactent le monde et deviennent tendance incontournable, saison après saison. Son savoir-faire lui vaut le respect de ses collègues et il règne dans le monde de la couture internationale jusqu'à sa retraite en 1968.

- 1 Après avoir analysé l'œuvre de Cristóbal Balenciaga en cours, les élèves découvriront « les vraies robes » dans le musée Balenciaga à Getaria en Espagne.
- 2 Les élèves réaliseront un « carnet de robes choisies » qui retracera l'évolution de la maison de 1895 à nos jours.
- 3 L'élève apprendra à lire les codes vestimentaires de cette maison de haute couture et découvrira la démarche contemporaine de Nicolas Ghesquière, directeur artistique de la maison Balenciaga.
- 4 En atelier les élèves analyseront des patrons de robes présentées dans le musée et observeront les techniques très particulières de cet architecte de la mode qu'est Cristóbal Balenciaga.