

RENDEZ-VOUS AVEC UNE ŒUVRE
AVRIL 2018

Quelques informations sur l'œuvre

Domaine artistique	Arts du quotidien
Créateur	Alexis MABILLE
Titre	<i>Collection Printemps-été</i>
Date	2012
Technique/Support	Haute couture

Description simplifiée de l'œuvre

Dans une pièce éclairée par la fenêtre du fond, une grande et mince jeune femme toute vêtue d'orange, se tient debout dans l'encadrement de la porte.

Une longue jupe orange dissimule ses jambes et court jusqu'à ses pieds. Le buste est ceint dans un chemisier en dentelle orange largement ouvert sur la poitrine, laissant apparaître un caraco. Les manches du chemisier sont amples sur la longueur du bras et se resserrent sur les poignets. Sur la tête, est posé un chapeau en forme de rose, orange également.

La jupe, resserrée à la taille par une ceinture à rayures dorées et orange, va en s'évasant jusqu'au sol, laissant seulement apparaître une chaussure.

Le léger déhanché de la silhouette, le pied gauche en avant, pied que l'on devine posé dans le prolongement du pied droit resté, lui, en arrière, nous donne l'impression que cette femme avance vers nous.

Le port de tête haut, le regard fixe, sans expression, cette femme semble tout droit sortie d'un défilé de mode... peut-être est-elle mannequin ?

Quelques explications : haute couture/prêt- à –porter/vêtements quotidiens ?

Une robe de haute couture est unique, comme une œuvre d’art, aucune autre ne sera pareille. Elle est faite sur mesure, c’est-à-dire, taillée aux mesures précises de la personne qui la portera et cousue à la main.

Le prêt-à-porter est cousu à la machine et réalisé en de multiples exemplaires.

Les vêtements quotidiens, quant à eux, sont fabriqués dans des usines à des milliers d’exemplaires.

Quelques informations : la couleur orange

L'orange, dont le nom d'origine arabe, rappelle curieusement l'or, a une couleur chaude et plaisante qui se trouve être la complémentaire du bleu azur profond des ciels méridionaux.

Mélange de rouge et de jaune, cette couleur représente aussi l'amour, comme le rouge, mais en nuancant ce sentiment de la sagesse lumineuse de l'or. L'orange est aussi la couleur de l'intuition comme le violet disent certains auteurs et selon certaines traditions.

Cette couleur ne porte pas ce nom pour rien (confère l'orange : le fruit). C'est une couleur tonifiante et piquante qui insuffle partout où elle passe une dose de bonne humeur. On l'associe souvent à la créativité et à la communication, car il est vrai qu'elle est porteuse d'optimisme et d'ouverture d'esprit.

Très à la mode durant les années sixties avec le mouvement hippie, mise de côté injustement à la fin du XXe siècle, est de nos jours avec le jaune, la couleur de la bonne humeur et de dynamisme.

La couleur orange représente l’audace, le rayonnement, l’intelligence, le loyal, la chaleur, la confiance et la méfiance à la fois.

L’orange est une couleur secondaire obtenue par le mélange du rouge et du jaune en synthèse soustractive (peinture, encre).

Quelques informations liées à l’œuvre

Concept de volume :

Notions

Passer de l’aplat au volume

Plasticité ou pas du matériau

Matières et textures

Nature de l’œuvre : modèle de haute couture

A travers la lecture-analyse de la tenue créée par Alexis Mabille, amener les élèves à

- A percevoir les gestes de l’artiste et leurs effets.
- Qualifier des gestes (adjectifs, mots...).
- Percevoir la qualité des matières (fluidité, épaisseur...).
- Explorer les qualités physiques et les propriétés plastiques des matières par la manipulation.
- Expérimenter et inventer des techniques pour répondre à la consigne : mettre en forme, agir sur le tissu.
- Expérimenter et inventer des motifs

Diaporama

Le diaporama propose de s'intéresser, à partir d'une lecture-analyse à une œuvre du créateur et couturier Alexie Mabilie.

L'enseignant lira les questions posées sur les diapositives et pourra adapter les textes des lectures/ressources si nécessaire avec les élèves les plus jeunes.

Quel que soit le niveau de classe, il est important de laisser le temps aux élèves de répondre en argumentant leur proposition.

L'avancement des diapositives se fait en cliquant sur la flèche retour du clavier de l'ordinateur.

Lecture du diaporama

Diapo 1 : titre

Diapos 2, 3 et 4 : la rose et le dahlia

La diapositive 2 montre l'image d'une rose jaune : de façon détournée, par sa forme, cette rose évoque l'accessoire dont il va être question lors de la découverte de l'œuvre du couturier.

La diapositive 3 permet aux élèves de s'intéresser à la constitution de la rose : pétales enroulés.

La diapositive 4 montre l'image d'un dahlia et permet aux élèves de s'intéresser à la constitution de cette fleur : accumulation et juxtaposition de tuyaux formant une boule.

Diapos 5, 6, 7, 8, 9 et 10 : tulipes, rose et dahlia

Ces quatre diapositives permettent de s'intéresser au travail d'artistes qui ont été inspirés par la nature et qui ont fabriqué des fleurs artificielles.

Elles permettent également de s'intéresser aux matières employées (céramique et béton) ainsi qu'à la façon dont les artistes ont réalisé leurs créations (gestes de mise en forme).

Diapo 11 et 12 : la ceinture

La diapositive 11 dévoile un détail de l'œuvre et interroge les élèves sur ce deuxième accessoire (Fonction, fonctionnement...).

La diapositive 12 est une diapositive informative sur la ceinture.

Diapos 13, 14, 15 : découverte de l'œuvre par détails successifs

La création d'Alexis Mabilie est dévoilée aux élèves par détails successifs. Il s'agit par le support d'un questionnement de laisser les élèves exprimer ce qu'ils voient.

En outre, il s'agit également d'apporter des précisions lexicales telles que tenue, chemisier, col, dentelle, poignet, jupe, manche, fronces, tissu, fin, ajouré...

Diapo 16 : Partons à la découverte de l'œuvre...

Avec cette diapositive, le lien avec les 3 premières diapositives est établi : il s'agissait de partir de quelque chose de connu de ces jeunes élèves, une rose ; De les amener à percevoir et verbaliser la forme de cette fleur ; De les amener à formuler des hypothèses sur sa constitution, aidés en cela par les imitations des artistes pour ensuite les amener à transposer avec le chapeau d'Alexis Mabilie.

Diapos 17 et 18 : L'artiste et son métier

La photographie et le nom de l'artiste sont proposés sur les diapositives 17 et 18. Cela permet aux élèves de réaliser qu'ils vont découvrir le travail d'une personne réelle, toujours vivante.

Alexis Mabille est créateur de mode. C'est le moment de présenter aux élèves ce métier et l'univers particulier qui y est lié : défilé, mannequin, podium, collection, accessoire, tenue, tissu...
Le jeu de mots entre le nom de famille de l'artiste Mabille et le choix de son métier peut être évoqué en fonction de l'âge des élèves.

Diapo 19, 20, 21 et 22 : Gestualité, verbe d'action, procédé et résultat

Ces 4 diapositives permettent de revenir sur la forme et de conceptualiser le procédé de réalisation de ces chapeaux, enroulement du tissu sur lui-même et permettent d'aborder la notion de gestes artistique et de plasticité de la matière.

Laisser les élèves émettre des hypothèses qu'ils pourront expérimenter lors des ateliers de pratique.

Diapo 23, 24 et 25 : D'autres formes, d'autres gestes, d'autres résultats à constater

Ces 4 diapositives permettent d'enrichir le registre lexical et créer des corpus de mots : des objets /noms ; des actions/verbes et noms ; des propriétés et qualités des objets /adjectifs ou adverbes.

Diapo 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 : Mini-Quizz

Pour finir, ces 7 diapositives permettent de revenir sur les acquis.

Quelques informations sur l'artiste et son œuvre

Alexis Mabille se passionne dès sa plus tendre enfance pour la couture. Né le 30 novembre 1976, dans la bourgeoisie lyonnaise, il regarde sa mère qui crée des vêtements pour la famille. Elle l'initie très vite et il dessine ainsi ses premières créations avec de vieilles étoffes retrouvées dans le grenier familial. Les habits oubliés trouvent une nouvelle vie et une nouvelle allure entre ses doigts.

Dès son adolescence, ses amis et ceux de ses parents font appel à ses services et, bientôt l'Opéra de Lyon entend parler de ses talents et lui confie la création de costumes. Pour Alexis Mabille, il est temps de se consacrer à sa passion et de lui donner des bases solides. C'est ce qu'il fait en obtenant son diplôme de la Chambre syndicale de haute couture.

Avec son diplôme en poche et une forte envie de se faire connaître, Alexis Mabille commence sa formation chez Nina Ricci, chez Ungaro puis chez Dior. Au sein de la prestigieuse maison de couture, il rencontre

Collection 1997

Collection 2007

Alexis Mabille

John Galliano qui est séduit par la volonté et l'originalité d'Alexis Mabille. Dior se lance à cette époque dans la création d'accessoires de mode et Alexis Mabille, collaborant avec Hedi Slimane, les crée dès 1997 ; Il est alors à peine âgé de 21 ans.

En 2006, il est temps pour Alexis Mabille de prendre son envol et de lancer sa propre marque. Il présente en 2007 sa première collection et c'est un tournant dans le monde de la mode, autant que pour lui. Il ne se contente pas de créer des vêtements pour hommes ou pour femmes, il propose des pièces unisexes, qui peuvent aller aux uns comme aux autres.

Des coupes androgynes et des tons unis sont les clés du style Alexis Mabille, distribué sous le nom d'Impasse 13. Le dandysme revient sur les podiums, ainsi que le nœud papillon qu'il réhabilite et devient un indispensable accessoire de mode. C'est d'ailleurs cette fantaisie qui permet à Alexis Mabille de sortir de sa confidentialité. Les magazines de mode lui offrent quelques pages.

La Durée lui demande de dessiner une confiserie en forme de nœud papillon et des célébrités comme Keira Knightley arborent fièrement leurs accessoires *Alexis Mabille*.

Il est aujourd'hui à la tête de sa maison éponyme qui défile aussi bien pendant la semaine de la mode haute couture que celle consacrée au prêt-à-porter féminin.

En septembre 2010, il réalise pour Christophe de Quénétain une garniture de fauteuils exposée à la Biennale des antiquaires. « Membre permanent » depuis 2012 de la **Fédération Française de la Couture**, il développe son univers pour les plus grands noms de la scène internationale, il habille notamment Dita Von Teese.

En 2012, le BHV lui confie la conception et la décoration de ses vitrines de Noël.

Il est connu tant pour ses collections de « Couture » et de prêt-à-porter unisexes, que pour ses nœuds papillons, qui sont au fil du temps devenus sa signature. Ensuite, Alexis Mabille participe aux collections d'autres

Collection 2009

Collection 2015

Collection printemps-été 2018

maisons de couture, telles que Saint Laurent et Lancôme, toujours pour la partie accessoire, notamment dans une ligne de montures de lunettes.

D'après MARIE CLAIRE

Dans son atelier, il perpétue le **savoir-faire français** à travers ses collections de Haute Couture ou de Prêt-à-Porter. Son univers mélange le chic et le créatif, le classique et l'excentrique, avec beaucoup de fraîcheur.

Quelques informations sur un domaine particulier des arts visuels : les arts du quotidien

Les programmes précisent que les "arts du quotidien" regroupent : les arts appliqués (ébénisterie, émaux, gravure, porcelaine, tapisserie, vaisselle, mobilier...), les arts décoratifs, les objets d'art, les arts populaires, le design, les métiers d'art mais aussi la fabrication des textiles, les costumes, la mode, les bijoux, tout ce qu'un artiste ou un artisan d'art peut créer pour embellir nos vies au quotidien.

Quelques exemples...

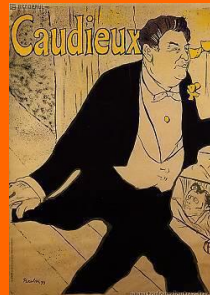
Le trésor de Vix, Age de fer

BOULLE, Un cabinet de représentant Louis XIV

Les travaux et les jours de saint romain-en-gal, mosaïque Gallo-romaine

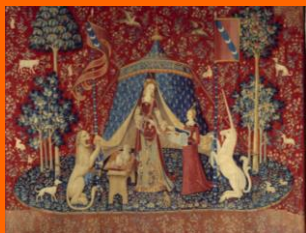
TOULOUSE-LAUTREC, Affiche Caudieus, 1893

Vitrail, Moyen-âge

Emile GALLE, Grand vase à décor de paysage, 1900

Tapisserie, Moyen-âge

Meret OPPENHEIM, *le déjeuner en fourrure*, 1936

Que nous disent les programmes ?

Compétences travaillées :

- Expérimenter, produire, créer
- Mettre en œuvre un projet artistique
- S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs
- Se repérer, dans les domaines, liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art.

Pour :

- S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur.
- Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.
- Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard.
- Donner forme à son imaginaire en explorant la mise en forme de matières.
- Repérer des matières et des matériaux dans l'environnement quotidien, dans les productions de pairs, dans les représentations d'œuvres rencontrées en classe.
- Agir sur les formes (supports, matériaux, constituants...)
- *Agir sur les matières et les objets :*
 - *Déchirer, transformer, découper, tisser, tresser, entrelacer, entrecroiser, plier, nouer, froisser, enrouler, dérouler, replier, plisser, onduler... Superposer... Ficeler, coller,agrafer et coudre pour les plus âgés... orner, décorer... des tissus*
 - *Mettre en forme pour explorer le volume...*
- Ménager des temps de verbalisation pour laisser à l'élève la possibilité de :
 - Repérer les éléments du langage plastique dans une production : formes, matières, gestualité...
 - Développer ainsi l'invention et un regard curieux.

L'enjeu est d'amener les élèves à expérimenter les effets des matières, des gestes et éventuellement des outils.

La pratique est au cœur des apprentissages. Sous la conduite du professeur, les élèves sollicitent des langages, des gestes plastiques familiers ou spontanés, en explorent de nouveaux et s'en saisissent de manière inventive. Les élèves passent ainsi progressivement d'une posture encore souvent autocentrée à une pratique tournée vers autrui et établissent des liens entre leur univers et une première culture artistique commune.

« Il s'agit d'avoir le souci de travailler en direction des trois axes : rencontres, pratiques et connaissances ».

Piste pédagogique A : la matière/le tissu

Objectifs :

- Utiliser le tissu comme matériau à transformer.
- Rencontrer des œuvres
- Reconnaître des procédés d'artistes, les comparer à ceux utilisés en classe

A Le tissu : un matériau à explorer

Etape 1

Exploration tactile et visuelle pour :

- Découvrir des variétés,
- Découvrir des motifs,
- Découvrir des textures,
- Découvrir des coloris,

Exploitation des nuances différentes,

- Trier, organiser des collections

- Collecter des matériaux textiles → plaisir de rechercher, accumuler, collectionner. Manipuler ces matériaux librement.
- Selon l'âge des élèves, effectuer des tris différents (vocabulaire : dur, mou, soyeux, rêche, lisse, rayé, uni....) pour voir, sentir, toucher, écouter s'exprimer.

Proposer aux enfants un ou plusieurs critères plastiques pour enrichir la recherche (la couleur par exemple) et mettre en place un langage de situation.

Etape 2 : travail en binômes

Matériel : tissus, galons, textiles, rubans, dentelles, laines, rideaux, collants de couleurs variées... supports bois

- Organiser une composition textile en bas-relief sur un support de carton fort de grand format.
 - Verbes d'action : *Déchirer, découper, tisser, tresser, entrelacer, entrecroiser, plier, nouer, froisser, enrouler, dérouler, rouler, replier, plisser, onduler... Superposer...*
 - *Ficeler, coller,agrafer et coudre pour les plus âgés...*

S'entraider pour accrocher les tissus et textiles. On peut faire de gros nœuds ou ajouter des bourrages de tissu pour accentuer le relief.

Gérard DESCHAMPS
Torchons et serviettes, 1961

Teinture et tissu

- Comment obtenir un tissu coloré ?
Tester des teintures obtenues à partir de betterave, thé, café, chou rouge et les diverses propositions que les élèves ne manqueront pas de faire.
- Comment obtenir des effets dans la teinture ?
Chercher des moyens pour obtenir des effets dans la peinture.
Tester nœuds, ligatures et froissage du tissu avant de le plonger dans la teinture (Des effets de dégradés en plongeant le tissu plus ou moins longtemps ou bien en décolorant au jus de citron).

Tissage

- Tissons la fête
 - Observer une photocopie agrandie de toile de jute pour constater que les fils passent l'un sur l'autre.
 - Proposition : créer sur un support, un tissage évoquant l'idée de fête. Les couleurs et matières des tissus de récupération seront choisis en fonction de cette idée. Pour ces élèves de cycle 1, le support est donné, ce qui convient le mieux est un morceau de grillage.
- Tissons des liens
 - Sur une étroite et longue bande de tissu (2 à 3m), proposer aux élèves (par groupe) de broder, de passer des liens, des rubans, des fils ou même de coller de petits morceaux de tissu...
Chaque groupe qui termine, roule son travail pour le dissimiler sauf sur 3 à 5 cm ;
Le groupe suivant continue et ainsi de suite. Ce faisant, un cadavre exquis se construit. À la fin, on le déroule et on l'observe...

Variante :

Simon HANTAÏ, *Les nœuds des Tabulas*

Simon HANTAÏ, *pliage*, 1969

François ROUAN, *Jardin marbre*, 1976-77

- Découper des bandes dans deux toiles teintées de couleurs différentes.
- Tisser ces bandes.
- Tresser ces bandes pour obtenir de nouvelles couleurs.

B le tissu : une matière pour agir

Faire réfléchir les élèves sur les définitions de verbes et de mots relatifs au tissu par exemple :

- o Draper :

Couvrir d'un drap

Disposer les plis d'un tissu

- o Se draper :

Emploi pronominal

Se couvrir d'une étoffe

- o Étoffe :

Nom féminin singulier/Appellation générique des tissus ayant une cohésion et destinés à l'habillement ou à la décoration (une étoffe de lin, une étoffe soyeuse, une étoffe à carreaux).

- o Etc ...

Actions sur le tissu

- Emballer :

Prévoir un stock important de tissus de tailles, de textures, de couleurs différentes, des ficelles, des bandes de tissus déchirés pour attacher.

Dans la classe, installer un atelier d'emballage, les élèves choisissent et emballent un objet. Pour travailler l'aspect pratique et technique du geste, on choisit des objets de différentes tailles. Les élèves ensuite devront chercher quel objet a été emballé.

- **Perforer, trouser**

Choisir deux tissus, les superposer pratiquer des ouvertures dans celui du dessus : le dessous apparaît ! Travailler le dessous pour donner à voir par les ouvertures, par exemple, broderies, collages de mini morceaux de tissu, de ruban, de paillettes collées...

Patrick SAYTOUR, *Sans titre*, 1970

CHRISTO, *Emballage*, 1963

Emballage, Ecole La Fontaine, Vals près-le-Puy

- Travailler les drapés et les pliés :

Dans la classe, installer un atelier « se fabriquer » des vêtements ».

Prévoir de grandes pièces de tissu : des draps, des rideaux, des tissus de récupération... 2 ou 3 m de long.

Les élèves travaillent par binôme un mannequin et un couturier. On peut envisager des fixations telles que trombones, épingles...

On peut aussi installer un atelier dont l'objectif est d'entraîner à réaliser des effets de drapés en recouvrant un objet de son choix (*bouteille, poupée, voiture-jouet...*) de tissu trempé dans de la colle cellulosique ou vinylique

Ecole maternelle, Ty Douar de Locmiquélic

Exposition CDDP, Puy-en-Velay
Ecole La Fontaine, Vals-près-le-Puy

- Habiller des silhouettes avec des drapés, des bandes de tissu juxtaposés, des bandes de tissu mises en forme...

Créer des accessoires

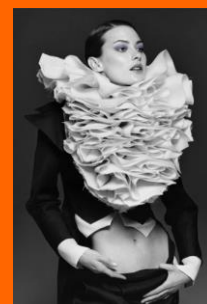
- Créer des fraises et des cols

- o Rouler, enrouler, plisser, froncer...
- o Juxtaposer, superposer...

Mettre ensuite en scène sur une silhouette en

carton, en aplat ou en volume...

- Fabriquer des chapeaux
- o Plier, rouler, gonfler...
- o Enrouler, dérouler...
- o Plisser, franger...

Suzanne JONGMANS

Ecole Jean Macé, CP, Cols et coiffes

Nina KATCHADOURIAN

Créer des vêtements

- Créer un kimono, un vêtement d'apparat avec des carrés de tissu : une soixantaine de carrés nécessaires pour un kimono (3x10) corps et (2x5) pour les manches.

Jacotte SIBRE

Partir d'une tenue existante et la transformer

- Transformer un vêtement existant :

- o *En intervenant graphiquement dessus*

Des photocopies ou des images de monuments ou d'objets d'art sont proposés aux élèves.

Chacun d'eux choisit un motif. Il s'agit ensuite sur un transparent où le motif est projeté, d'en retracer les contours et les lignes.

Les élèves s'habillent d'un tee-shirt et leur travail est projeté sur le vêtement pour constituer un motif original.

- o *En intervenant plastiquement dessus*

S'inspirer des motifs de l'architecture urbaine : balcons, grilles et ... ajourer, découper, trouser...

Exposition départementale 2015, Buchy

- *En lui adjoignant des éléments*
Ajouter bandes de tissu, franges, boutons, bouchons...
Rallonger le tee-shirt ... ou la jupe ou ...

Exposition départementale 2015, Buchy

Exposition départementale 2015, Buchy

- Choisir et transformer un vêtement usagé en un habit d'un personnage (ogre, fée, roi issu de contes ou bien en référence à un plasticien, à un architecte...

Broder, customiser par peinture, collage, tisser, enfiler des éléments divers (objets du quotidien détournés...),...

Alain GUERRA et Neraldo DE LA PAZ

Exposition départementale 2015

Exposition départementale 2015