

GUIDE

Mod'art International
35 Quai André Citroën,
75015 Paris

LINES

EDITO

VOLUME ET PROPORTION

“ MODART International prépare les futurs acteurs de l'industrie de la mode et du luxe.” Depuis sa création en 2018, le concours « Styliste en Herbe » est devenu un rendez-vous incontournable. Il incarne l'engagement de MODART à soutenir de jeunes lycéens passionnés par la mode, en leur offrant l'opportunité de dévoiler leurs talents, de perfectionner leurs compétences et d'avoir la chance de présenter leurs créations lors de notre défilé de fin d'année.

Cette année, le thème « Proportions & Volumes » invite les créateurs à repousser les limites de la créativité en créant des pièces qui transcendent les normes de la mode.

Comme chaque année, la participation au concours implique la soumission d'un dossier créatif incluant un moodboard, des croquis, une sélection de tissus, la présentation de la tenue finale, ainsi qu'une justification des choix effectués.

02

03

LE CONCOURS

ET SES MODALITÉS

PAGE 06

THÈME *VOLUME ET* PROPORTION

PAGE 7

***En tête à tête* AVEC MATHILDE PLANCHARD**

PAGE 8-13

Focus sur une pièces *de Mathilde Planchard*

PAGE 14-15

LUMPS AND BUMPS

PAGE 16-19

EDFU

PAGE 20-23

COMMENT

Porter le volume et les proportions **PAGE 24-27**

les bases **Du Modboard**

PAGE 28-33

les bases **Du Modélisme**

PAGE 34-43

LE CONCOURS *ET SES MODALITÉS*

Passionné(e) par le monde captivant de la mode et du stylisme, et curieux(se) d'en apprendre davantage au sein d'une école spécialisée ? Ce concours est une opportunité palpitante à ne pas manquer ! En jeu : la chance de gagner une année entièrement prise en charge par l'école, dans l'une des écoles de mode les plus prestigieuses de Paris, MODART International ! Styliste en Herbe est bien plus qu'un simple concours de mode : c'est aussi une expérience unique dans laquelle vous pourrez avoir un avant-goût des cours à l'école.

« THÈME *VOLUME ET* PROPORTION

Du corset ultra-serré au jupon exagéré, des robes à panier aux crinolines, la mode a toujours joué avec les lignes du corps. Elle les a parfois déformés, les a accentués, car cette géométrie du style peut alors devenir un acte de rébellion, ou bien une source de sécurité et de réconfort. Les créateurs de mode du XXe siècle se sont servis du volume pour intensifier et valoriser certains traits physiques, alors que d'autres ont entouré leurs silhouettes afin qu'elles se sentent en confiance, comme enveloppées dans une grande bulle de tissus.

La réinterprétation des proportions et des volumes est un exercice auquel de nombreux créateurs se sont prêtés : de Balenciaga à Comme des Garçons en passant par Rick Owens, ils ont imaginé une nouvelle silhouette. Aujourd'hui, en tant que passionné.e.s de mode, réinventer notre rapport au corps et notre relation au vêtement est primordial. Celui-ci n'est plus une simple armure, mais un moyen d'expression majeur. Il est grand temps d'émerveiller les âmes, de libérer nos corps, et de permettre la fusion des mots « confort » et « style ».

« En tête à tête AVEC MATHILDE PLANCHARD (FR)

*L'univers volumineux de Mathilde, ancienne étudiante
en mode devenue créatrice*

Peux-tu nous parler de ton parcours depuis ton temps d'étudiante en école de mode jusqu'à aujourd'hui en tant que créatrice ?

J'ai débuté à l'école ESMOD où j'ai étudié le stylisme/modélisme jusqu'en 2022. J'étais en spécialité « Nouvelle Couture », c'est-à-dire la Haute Couture d'aujourd'hui, plus actualisée. Par la suite, j'ai effectué un stage chez Jean Paul Knott à Bruxelles, où j'étais assistante directrice artistique. Du stylisme au modélisme, en passant par les missions du chef de produit, j'ai pu suivre les vêtements entre les ateliers et la maison, jusqu'à la vente. Je faisais aussi tout ce qui était dessins techniques/fiches techniques pour les ateliers. Après ce stage, j'ai pendant quelques mois réfléchi à mes projets futurs. J'ai fini par décider d'ouvrir ma marque. En ce moment, je suis en pleine campagne de levée de fonds, j'espère donc obtenir 10 000€ en deux mois pour pouvoir ouvrir ma maison.

Comment ta formation en école de mode a-t-elle influencé ton approche créative ?

Pendant ma formation, j'ai beaucoup hésité entre plusieurs spécialités (sportswear, lingerie et nouvelle couture). J'ai décidé de faire un mélange entre sportswear et haute couture, et cela a permis de me cadrer dans une identité. C'est comme ça que j'en suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui.

Peux-tu nous parler des inspirations qui se cachent derrière chacune de tes créations ?

- Les créations actuelles, c'est-à-dire la collection de l'an dernier, c'était le ski clairement qui m'a inspiré. J'avais une combinaison de ma grand-mère des années 70, je suis donc partie de celle-ci pour faire toutes les pièces que j'ai décliné en combi, en jupe, en veste, en pull... Cela m'a donc permis de décliner des modèles, avec juste un seul sport. Ma touche personnelle, ça a été d'y mettre mon côté « couture », en ajoutant des broderies et des volumes extraordinaires.

Pourquoi as-tu choisi de partir sur des créations plutôt volumineuses ? Pourquoi ce style là et pas un autre ?

- Le volume pour moi c'est un peu ce qui va définir la haute couture, ma spécialité. Parce que les volumes, ce n'est pas possible de les reproduire exactement pareil, et la haute couture, la définition exacte, c'est des pièces uniques telles des œuvres d'art. Donc pour moi le volume permet de donner un aspect unique à la pièce.

il ne faut jamais rien lâcher et toujours continuer sans relâche.

Penses-tu que les vêtements volumineux sont une tendance passagère ou qu'ils ont un attrait intemporel ?

Je dirais que ça dépend des volumes. Il y a des périodes où les Maisons vont faire des drapés plutôt que des volumes simples mais en ce moment je pense que c'est la tendance, donc c'est peut-être passager. Je ne saurais pas dire combien de temps ça va durer mais pour moi, à l'heure actuelle, les volumes simples et efficaces semblent être la véritable tendance.

Peux-tu nous décrire ton processus créatif, de l'idée initiale à la réalisation finale ?

Premièrement, je recherche des images, soit d'inspiration soit je reprends des idées que j'ai eu par le passé. Ensuite, je les dessine sur papier pour leur donner vie. Après cette étape, je passe à la création de volumes en utilisant le moulage sur mes toiles. C'est à ce moment-là que je commence à marquer et à appliquer des points de couture pour fixer la forme de la pièce. À partir de là, l'ensemble prend la forme d'un vêtement. Enfin, je termine mon dessin en ajoutant couleurs et matières pour obtenir une pièce finale.

Comment abordes-tu le défi de créer des vêtements volumineux tout en maintenant l'esthétique et le confort ?

Je ne sais pas si c'est un défi pour moi parce que je trouve que faire des volumes assez conséquents c'est un peu mon identité. Je pense que mes pièces ne seraient pas MES PIÈCES sans ces volumes, donc je ne le perçois pas comme un défi mais plutôt comme une sorte d'obligation personnelle. Je l'aborde comme si c'était une habitude.

Quels sont les matières et tissus que tu conseilles d'utiliser pour réussir à donner du volume à tes créations ? Y aura-t-il au contraire des matières que tu conseillerais à tout prix d'éviter ?

Certaines matières sont plus ou moins faciles, c'est sûr. En réalité, je pense que toute matière peut être travaillée pour créer du volume. En couture, il existe une technique qui s'appelle l'entoilage. Entoiler, c'est mettre un tissu qui permet de maintenir une forme à l'intérieur de la matière, souvent dissimulé par une doublure. Si je devais déconseiller un tissu, je dirais la maille ou bien tout ce qui va être mou comme la soie. Les matières "cassantes" telles que le coton sont bien plus simples à utiliser pour créer de beaux volumes.

L'univers volumineux de Mathilde Planchard, ancienne étudiante en mode devenue créatrice

Où trouvais-tu tes matières quand tu as commencé l'école ?

Au début, je prenais mes matières chez Mondial Tissus. En dernière année d'école de mode, on nous a appris le concept de l'upcycling, qui a profondément marqué ma démarche. J'en suis venue à m'intéresser de plus en plus à ce concept. L'upcycling, c'est réutiliser des matières destinées à être jetées pour les transformer en de nouveaux produits. À partir de là, je suis donc allée récupérer plein de matières provenant des dead stock de grandes Maisons, c'est-à-dire tout ce qu'elles jettent. L'endroit où je me procure ces matériaux se trouve à Bobigny, dans un grand hangar rempli de kilomètres carrés de tissus qui ne servent plus.

Quelles réactions ou retours t'ont le plus marqués concernant tes créations volumineuses ?

Forcément, parmi mes créations, certaines se caractérisent par des volumes plus discrets, car il m'arrive également de faire des pièces près du corps. Cependant, il est vrai que celles qui marquent le plus les esprits sont mes pièces volumineuses. Ce que les gens apprécient généralement dans l'esprit de la collection que j'ai sorti l'année dernière, c'est la présence d'un fil conducteur. Chaque élément a été décliné d'une pièce initiale unique. Les gens aiment beaucoup le fait qu'il y ait une histoire et une cohérence à travers mes volumes, même s'il m'arrive de les modifier.

Quels conseils donnerais-tu aux étudiants en mode qui aspirent à suivre un chemin similaire au tien ?

Il faut toujours s'accrocher car le chemin n'est pas toujours facile. Souvent, à l'école, on nous dit "un tel a trouvé un stage chez Céline" ou je ne sais où, mais ces réussites sont plutôt rares, ça arrive une fois sur 140. Il ne faut pas forcément prendre ces réussites individuelles comme des modèles. L'important est de ne jamais abandonner. Même si le parcours peut parfois être difficile, et que l'envie de tout laisser tomber peut surgir, si la passion pour la mode est authentique, il ne faut jamais rien lâcher et toujours continuer sans relâche.

Quelles émotions cherches-tu à évoquer chez ceux qui vont porter tes tenues ?

Le plaisir d'avoir une belle pièce surtout, mais également changer la vision que les gens peuvent avoir de la mode. La plupart des personnes voient la mode comme quelque chose de passager, alors qu'en réalité, la mode ne devrait pas être envisagée de cette manière. Il faut avant tout aimer chaque pièce et la conserver au fil des années, voir même la passer à ses enfants ou petits-enfants. Pour moi c'est vraiment très important.

◀◀ Focus sur une pièces

de Mathilde Planchard

Nous allons parler d'une des pièces de Mathilde Planchard qui est un pull cagoule qui va bien au-delà de sa simple apparence. Le bustier en cuir, avec ses manches volumineuses et sa technique d'entoilage, crée une combinaison de robustesse et d'élégance. En dessous, un bustier en tulle et coton ajoute une touche légère, rendant l'ensemble captivant. Le bustier en tulle et coton, entièrement balliné, donne une fluidité exceptionnelle à la pièce. Chaque mouvement révèle la délicatesse de ce textile. La maille du pull, tricotée à la main avec l'aide de la grand-mère de la créatrice, ajoute une touche personnelle, chaque maille racontant une histoire.

Chaque vêtement a une histoire à partager. Mais ce pull va au-delà : il raconte une saga personnelle. La grand-mère de la créatrice, avec ses années d'expérience, a joué un rôle essentiel. La transmission de compétences entre générations crée une connexion émotionnelle, chaque point tricoté symbolisant bien plus qu'un simple geste artisanal. Il représente l'amour partagé pour la création et le respect des traditions familiales.

Créer une pièce vestimentaire devient ainsi un héritage, une façon de préserver une histoire. Ce pull, fruit d'une collaboration intergénérationnelle, illustre que chaque couture porte en elle une mémoire, une expérience transmise de génération en génération. Investir du temps et des émotions dans la création d'une pièce devient bien plus qu'une démarche artistique ; c'est préserver une histoire, honorer des racines, et créer une connexion intemporelle entre le créateur, la pièce et ceux qui auront le privilège de la porter.

COMME
DES Garçons

Spring 1997 / Rei Kawakubo

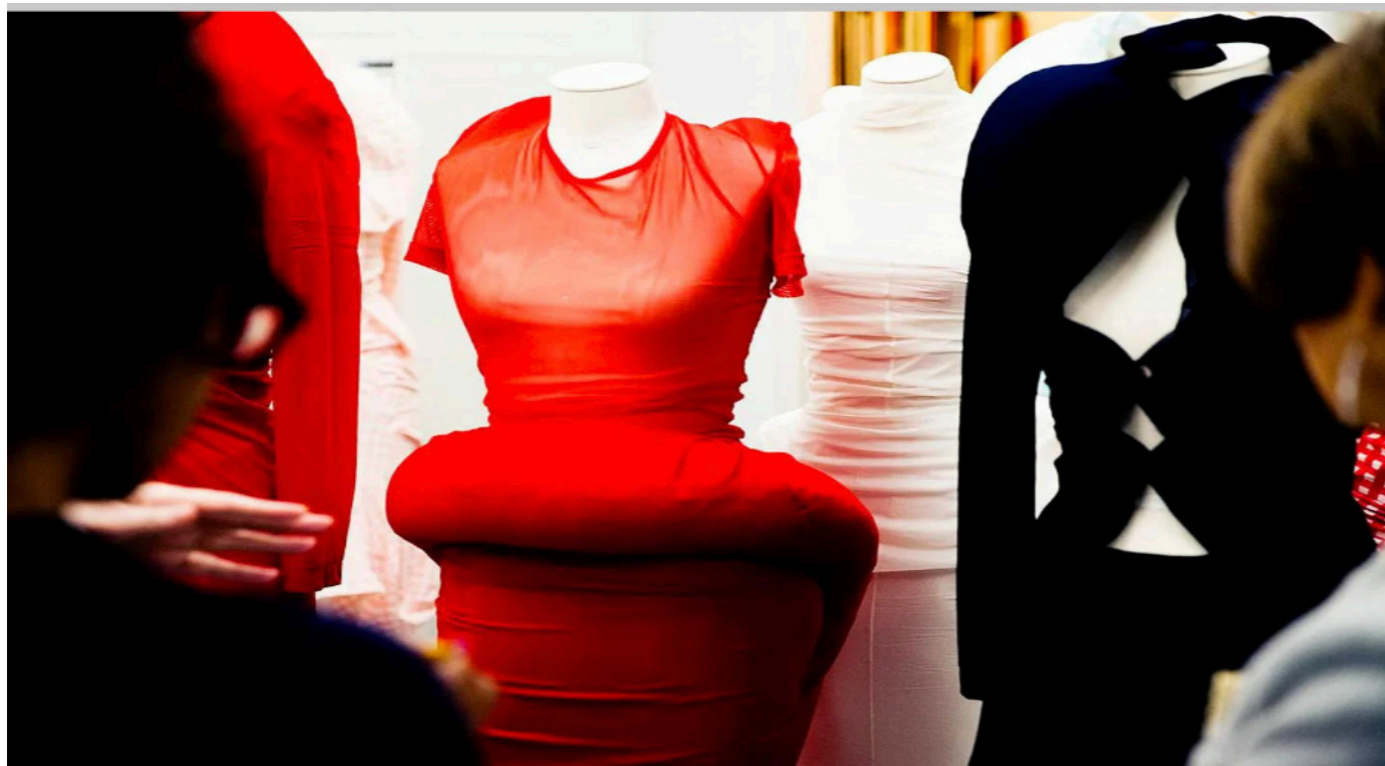
« C'est notre travail de questionner les conventions. Si nous ne prenons aucun risque, qui le fera ? » - Rei Kawakubo

??????????????

LUMPS AND BUMPS

Body Meets Dress

Dress Meets Body

La collection « Body Meets Dress, Dress Meets Body*2 » de la marque Comme des Garçons a été présentée par la créatrice japonaise Rei Kawakubo lors de la Fashion Week de Paris en 1997. La caractéristique la plus marquante de cette collection est l'utilisation audacieuse et innovante des formes. Rei Kawakubo a déconstruit et reconstruit les vêtements de manière à créer des silhouettes sculpturales qui remettent en question les normes traditionnelles de la mode. Les vêtements semblaient fusionner avec le corps d'une manière inhabituelle et expérimentale.

L'utilisation de mouvements et de proportions inhabituelles était manifestée à travers des détails tels que des rembourrages, des bourrelets, des excroissances et des déformations intentionnelles. Les vêtements semblaient défier la gravité et les normes esthétiques établies, créant une garde-robe qui remettait en question les idées préconçues sur la mode et l'anatomie du corps.

Cette collection a été saluée pour sa capacité à remettre en question les conventions de la mode et à repousser les limites de l'esthétique traditionnelle. Elle a contribué à redéfinir les attentes en matière de design de mode et a inspiré de nombreux créateurs contemporains. Son influence est capitale dans l'histoire de la mode. Ces pièces sont devenues collectibles et peuvent être visibles dans les plus grands musées de mode tel que le MoMu à Anvers pour l'exposition « Mirror Mirror – Fashion & the Psyche *3 », le MET à New-York pour la rétrospective dédiée à Rei Kawakubo en 2017 intitulée « Art de l'entre-deux » ou encore le Palais Galliera lors de la récente exposition « Fashion Big Bang 97 ».

Proposer une réflexion novatrice est un véritable challenge que le concours Styliste en herbe propose de relever avec le thème « Mouvements et Proportions » de l'édition 2024. A vous de vous inspirer des plus grands tout en proposant un langage nouveau qui sera représenté au mieux votre talent.

RICK OWENS

SS23

« *Qui est Rick Owens* »

Rick Owens est un créateur américain renommé, né le 18 novembre 1961 à Porterville, en Californie. Il a émergé sur la scène de la mode dans les années 1990 et est particulièrement connu pour son esthétique avant-gardiste et son approche distinctive des volumes dans ses créations.

Rick Owens a également gagné en popularité pour son utilisation innovante des matières et des textures, ainsi que pour son engagement envers la durabilité et l'inclusivité dans l'industrie de la mode. Son style unique a influencé de nombreux designers et a fait de lui une figure emblématique de la mode contemporaine. En résumé, Rick Owens est reconnu pour sa vision artistique unique, son exploration des volumes et son impact significatif sur l'évolution de la mode.

EDFU

Éclats Volumineux

L'Odyssée des Formes dans le Dernier Défilé Rick Owens

Dans l'univers effervescent de la mode contemporaine, certaines personnalités émergent comme des architectes de l'esthétique, repoussant sans cesse les frontières de la créativité.

À cet égard, le défilé SS23 de Rick Owens s'inscrit indéniablement comme une célébration audacieuse des volumes, témoignant de la vision singulière du créateur qui fusionne l'art et la mode avec une maestria inégalée.

Il est intéressant d'explorer comment Rick Owens, maître incontesté des formes sculpturales, s'aligne avec les aspirations d'un concours mode dédié à l'exploration des volumes.

Quand on parle de Rick Owens, on fait référence à des silhouettes hautes et élancées. Les pièces Rick Owens sont immédiatement reconnaissables, grâce à leurs coupes déstructurées, leurs volumes dramatiques et leur utilisation créative du cuir et des matières luxueuses.

Pour cette collection, le créateur s'est inspiré de l'Egypte avec pour nom de collection Edfu, du nom du temple d'Horus, situé sur la rive Ouest du Nil.

« Je ne considère pas mes séjours en Egypte comme une évasion mais comme un moyen de me rappeler de regarder la situation dans son ensemble, et d'admirer avec soulagement ce qui survit après d'innombrables guerres » déclare le créateur. Cette collection célèbre l'altérité et l'individualité.

Les robes sont fluides avec des couleurs neutres et s'enroulent autour des silhouettes, dans une succession de drapés, dévoilant par endroits la peau. Les formes sont dupliquées grâce à des épauettes pointues qui nous font penser à des cornes. La collection déploie des volumes théâtraux portés par un travail des matériaux remarquable et cher au créateur.

Le cuir gélatineux et brillant, noir ou irisé, se plisse et se froisse dans des robes asymétriques fendues. Les nombreux bombers zippés de la série étaient lambrissés comme des carapaces de scarabées. Les arcs des épaules des vestes s'élèvent jusqu'au menton et les manteaux prodigieux fabriqués à partir de centaines de mètres de tulle recyclé sont grandioses

« Lorsque vous proposez plus d'options esthétiques, les gens ouvrent également leur esprit d'autres manières », a-t-il déclaré.

Les volumes sont tout aussi étranges que convaincants. Faisant de ses matériaux des robes sinueuses avec des manches comme des ailes enroulées et de longs ourlets traînants.

??????????????

COMMENT

Porter le volume et les proportions

ÉQUILIBREZ LES VOLUMES

Trouver son style unique dans le monde de la mode demande une compréhension subtile de l'équilibre des volumes. Jouer avec les proportions des vêtements crée une harmonie visuelle, évitant les extrêmes qui pourraient détourner l'attention. Pour maîtriser cette technique, mélangez les coupes en associant des pièces ajustées avec des vêtements oversize pour une silhouette équilibrée. La superposition avec précision est une clé pour créer des looks intéressants, en mariant des vêtements ajustés et amples de manière cohérente. Expérimentez également avec les longueurs pour trouver des combinaisons flatteuses à votre morphologie. Les accessoires jouent un rôle crucial : une ceinture bien placée peut définir la silhouette, des chaussures à talons peuvent allonger, tandis que des baskets ajoutent une touche décontractée. Des exemples de la vie quotidienne, tels qu'une robe ample cintrée avec une ceinture ou un pantalon large avec un haut ajusté, illustrent ces principes. En intégrant ces conseils, chacun peut affirmer son style avec confiance, créant des looks uniques et authentiques qui reflètent sa personnalité.

SUPERPOSER POUR UN LOOK DYNAMIQUE

Étudiants en école de mode, plongez dans l'univers dynamique de la superposition pour affirmer votre style avec panache ! Comprendre les bases de cette technique, jouer avec les textures et les longueurs, et expérimenter les imprimés vous permettra de créer des looks uniques et authentiques au quotidien. Du casual chic au professionnel créatif, osez superposer un t-shirt avec une veste en jean, mariez une chemise en soie avec un col roulé sous un blazer, ou créez un look bohème en superposant une robe maxi avec un cardigan. La clé est l'expérimentation, alors amusez-vous à mélanger et assortir pour exprimer pleinement votre créativité. La mode est votre terrain de jeu, la superposition en est la règle d'or pour un look qui vous démarque avec assurance !

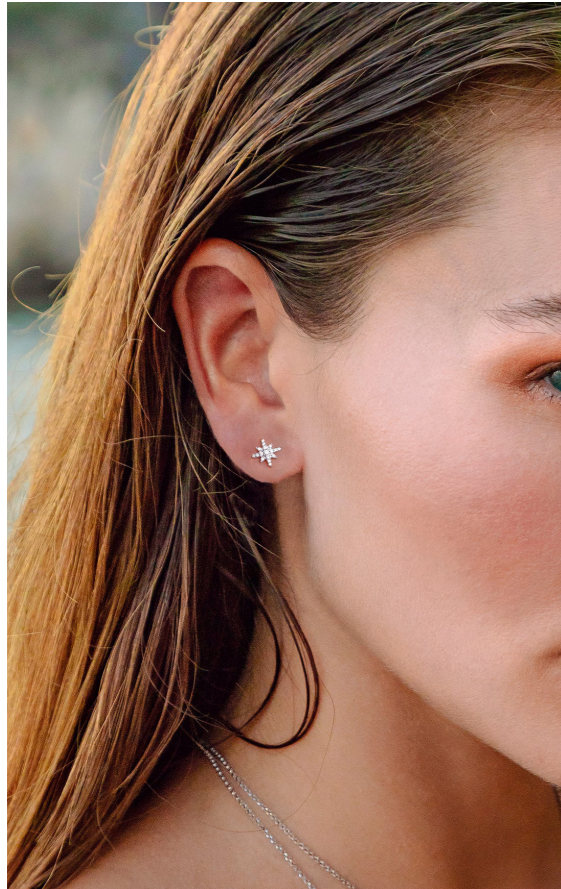
ACCENTUER OU ATTENUER

Il est temps de plonger dans l'univers excitant de l'expression personnelle à travers le choix vestimentaire. Alors, les mots du jour : accentuer et atténuer. Imaginez ça comme un super pouvoir pour créer un look qui crie «c'est moi !» On commence avec vos atouts – une taille fine, des épaules géniales – pensez à les accentuer avec des vêtements stylés qui les mettent en valeur. Mais attention, on veut éviter le look «trop c'est trop», alors on atténue ailleurs pour garder l'équilibre. Les tissus et textures sont vos alliés, les accessoires, vos super armes secrètes. Donc, que vous vouliez briller comme une étoile ou adopter un style plus discret, l'essentiel est de s'amuser, de tester, de se tromper parfois, mais surtout, d'affirmer votre style avec une confiance qui n'appartient qu'à vous ! Let's rock that fashion world !

COULEURS, MOTIFS ET PROPORTIONS

Dans l'univers passionnant de la mode, la maîtrise des couleurs, motifs et proportions est essentielle pour créer un style personnel percutant. Votre garde-robe devient une toile où chaque couleur exprime une émotion, chaque motif raconte une histoire, et chaque proportion met en valeur vos atouts. Osez les combinaisons audacieuses de couleurs, jouez avec des motifs variés, et choisissez des proportions qui flatteront votre silhouette. Imaginez-vous dans un pull oversize avec un jean ajusté - l'équilibre parfait entre les proportions crée un look unique et expressif. En comprenant ces éléments, vous pourrez affirmer votre style avec confiance et authenticité, laissant une empreinte distinctive dans le monde de la mode étudiante. Alors, explorez votre créativité, soyez audacieux et révélez votre style unique au monde.

LES ACCESSOIRES XXL ET MINI :

La saison actuelle est marquée par une dualité intrigante - la montée en puissance des accessoires XXL et la célébration subtile des miniatures.

Accessoires XXL : Osez l'Extravagance

Les sacs XXL ont fait une entrée fracassante, devenant plus qu'un simple accessoire pratique, mais une déclaration de mode audacieuse.

Les boucles d'oreilles XXL ont également conquis le monde de la mode. Des créations artistiques aux formes géométriques aux pièces bohèmes aux détails exagérés, ces accessoires ornent les oreilles avec une élégance décalée.

Accessoires Mini : Élégance Discrète

Les mini-sacs ont conquis le cœur des fashionistas minimalistes. Ces bijoux compacts, portés en bandoulière ou en pochette, capturent l'essence de la simplicité élégante. C'est la réponse parfaite à la question de savoir comment rester à la mode tout en voyageant léger. Les bijoux miniatures font également sensation. Des colliers délicats aux bracelets minimalistes, ces petites touches ajoutent une élégance raffinée à chaque tenue

La Fusion Parfaite : XXL et Mini Ensemble

Certains créateurs audacieux ont relevé le défi de fusionner les deux extrêmes. Des sacs avec des détails XXL sur des silhouettes miniatures aux boucles d'oreilles qui combinent l'audace et la délicatesse, cette approche créative offre une perspective nouvelle sur la mode des accessoires.

À i e s bases

Avant de se lancer dans l'étape créative, il est crucial de savoir par où commencer. La première étape essentielle consiste à créer un moodboard. Cette planche d'inspiration va bien au-delà d'une simple compilation d'images, elle incarne une ligne directrice visuelle qui guide chaque étape de votre processus créatif. Transformez vos idées en une symphonie visuelle qui résonne avec votre vision artistique.

Du moodboard

L'essence même d'un moodboard.

Ce dernier est une pratique essentielle dans l'industrie de la mode pour donner vie à la créativité et exprimer des concepts visuels de manière percutante. Dérivé des mots anglais «mood» (humeur) et «board» (planche), le moodboard, ou planche d'inspiration, il sert de point de départ à la création artistique, guidant des projets tels que le lancement de collections, de campagnes publicitaires ou de nouveaux produits, tout en incarnant une identité visuelle authentique. Cette planche d'inspiration transcende la simple juxtaposition d'image, elle est la synthèse des idées, elle permet de mettre des images visuelles concrètes sur les inspirations, et elle servira de support tout au long du développement créatif.

Composition d'un Moodboard

Un moodboard bien élaboré ne se limite pas à la juxtaposition aléatoire d'images attrayantes. Il suit une structure méthodique, comprenant un titre évocateur qui résume l'essence du projet. La palette de couleurs minutieusement définie, les tissus rigoureusement sélectionnés. Les images d'inspiration, minutieusement choisies, sont bien plus que de simples illustrations. Elles racontent une histoire, apportant une profondeur à la planche. Cependant, certains moodboards peuvent opter pour une approche plus minimaliste, laissant les visuels s'exprimer sans les contraintes de titres ou de palettes prédéfinies, laissant simplement les images communiquées entre elles.

Étapes de création

d'un Moodboard/Plamche d'inspiration

Étape 1 : Définir la Thématique

La première étape cruciale dans la création d'un moodboard est la définition de la thématique. Il s'agit de déterminer avec précision le ton, le style et le message que l'on souhaite transmettre. Cela peut signifier choisir entre des ambiances girly, rock, pop, ou d'autres concepts stylistiques, cependant il faut toujours garder en tête la thématique « Proportion et volume » car cela pourrait aboutir à une disqualification. Cette décision initiale devient ainsi le guide qui oriente toutes les recherches à venir. Laisser l'imaginaire s'exprimer est très important dans le développement d'un vêtement authentique, ainsi laissez vous guider par ce dernier.

Étape 2 : Collecte des Images

La recherche d'image d'inspiration est une quête méticuleuse qui puise dans diverses sources, allant des œuvres artistiques classiques aux éléments du quotidien. Chaque image sélectionnée doit avoir un lien compréhensible avec la thématique, contribuant ainsi à la cohérence globale du moodboard. Des matériaux aux couleurs, chaque élément est choisi pour raconter une histoire de la planche visuelle. Il est essentiel de souligner que même le choix de la typographie revêt une importance capitale. Les différentes typographies peuvent conférer un style distinct à votre planche d'inspiration, influençant ainsi l'ensemble de votre projet.

Savoir s'organiser est un élément essentiel dans cette étape, en effet, il faut savoir rassembler tous les éléments au sein d'un dossier dédié, puis effectuer un tri méthodique à la fin de votre recherche. Restez ouvert à la possibilité d'ajuster le moodboard en cours de création, en modifiant des éléments si nécessaire pour assurer une cohérence et un impact visuel optimaux. Garder à l'esprit que les moodboards sont flexibles et peuvent évoluer en fonction de votre vision créative.

Étape 3 : Mise en Page

La mise en page d'un moodboard est un art en soi. Que vous choisissiez un support digital ou papier, l'objectif est de créer une composition visuellement captivante et personnelle. Il est crucial de trouver l'équilibre entre abondance et minimalisme, car trop d'éléments peuvent embrouiller le message tandis que trop peu peuvent manquer de clarté. La consultation d'avis extérieurs devient un moyen précieux d'affiner la compréhension globale de la planche.

Étape 4 : Le Texte Explicatif / Storytelling

Le storytelling revêt une importance cruciale dans la présentation d'un moodboard. Chaque image, couleur et typographie sélectionnée a une raison d'être, et le storytelling est le lien narratif qui donne vie à ces choix. Il va au-delà de la simple explication pour devenir une justification de chaque élément, préparant ainsi le terrain pour des présentations convaincantes devant les jurys ou des équipes créatives.

Les sites d'inspirations :

Types de mises en page :

Mettre des images d'exemples

Typographie :

La typographie, souvent négligée, peut avoir un impact significatif sur l'ambiance générale du moodboard.

Dafont

Adobe Font

Google Font

Fontshare

Velvetyne

Ces plateformes offrent une multitude d'options pour trouver la typographie parfaite qui complétera votre vision créative

Images :

La recherche d'images peut se faire à travers diverses plateformes telles que :

Pinterest

Pexels

Pixabay

Unsplash

Ces ressources regorgent d'éléments visuels variés qui peuvent stimuler la créativité.

Tendances de défilé :

Pour rester à jour sur les dernières tendances de défilé

Fashion Network

Vogue Runway

Ce sont des sources incontournables qui offrent un aperçu des créations les plus avant-gardistes et inspirantes du moment.

Outils de détourage d'Images :

Facilitez le processus de création en utilisant des outils de détourage d'images tels que :

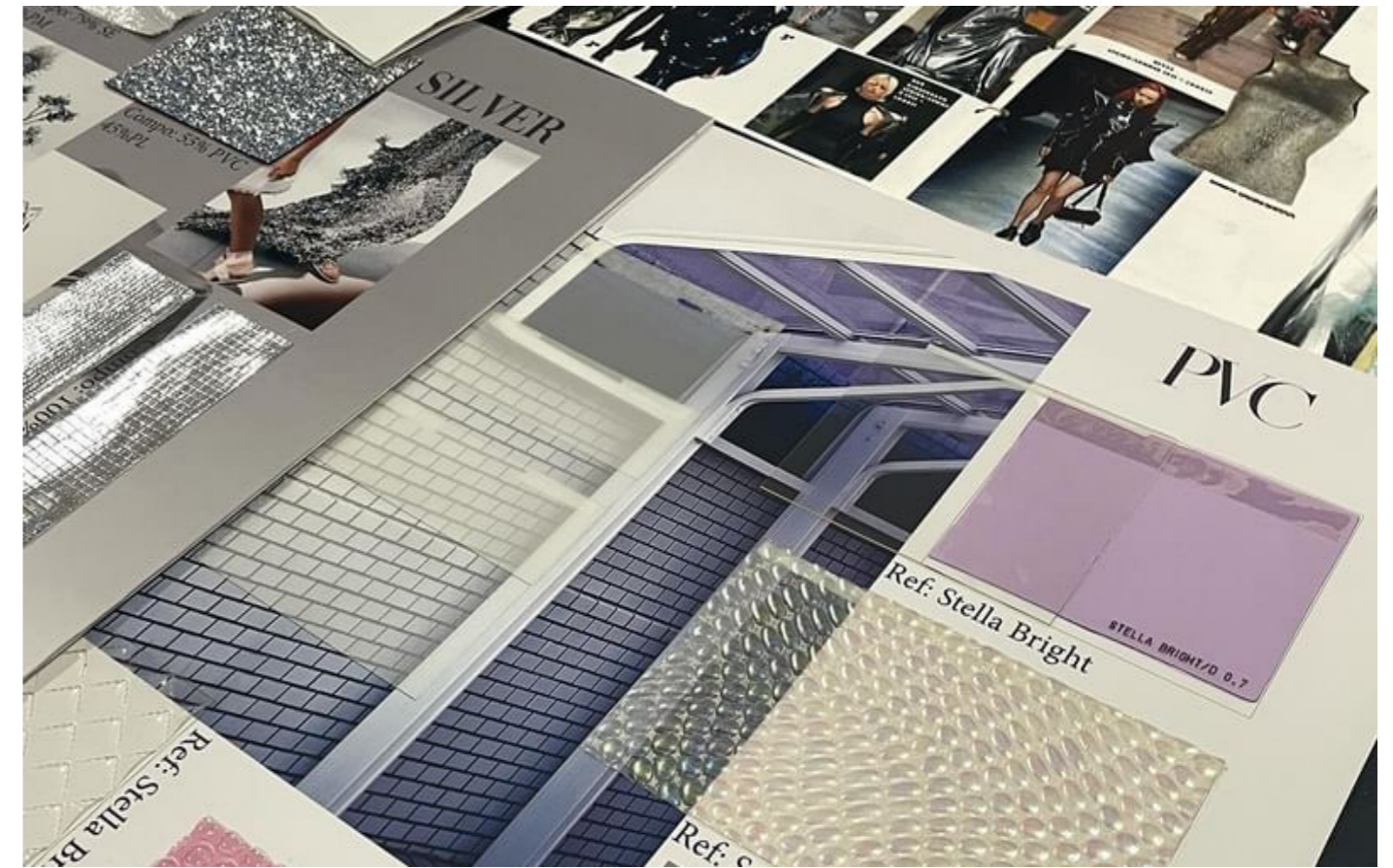
Remove.bg

Photoshop

Photoroom

Erase.bg

Outils permettant d'intégrer parfaitement les éléments visuels dans votre composition.

Les bases

Du modélisme

Le modélisme dans l'industrie de la mode englobe toutes les étapes qui permettent de concevoir un vêtement ou un accessoire. Ainsi, le modéliste dessine le patron, découpe le tissu, assemble les pièces, et supervise tout le processus de création du vêtement.

De ce fait, après l'étape du dessin, chaque vêtement doit être développé de manière concrète en respectant les techniques de fabrication et savoirs-faire uniques et propres à l'univers de la mode. Le métier de modéliste requiert donc plusieurs qualités indispensables à la pratique de sa profession. Il doit être à la fois créatif, mais également doté d'une grande minutie et précision dans chacun de ses gestes.

C'est pour vous guider dans vos premiers pas dans la mode et le modélisme, que nous avons fait appel à une ancienne étudiante de Mod'Art pour vous donner les tips et étapes clé qui vous aideront dans la conception de votre dossier créatif, et par la suite de votre tenue !

Un peu de lexique

Le monde de la mode et de la couture a son vocabulaire spécifique et bien à lui ! Voici quelques définitions qui vous aideront à mieux comprendre la suite de l'article :

Le patron :

Le patron est la représentation mise à plat d'un vêtement vu de face ou de dos. Il est constitué de plusieurs morceaux qui représentent les différentes parties du vêtement à assembler. Le patron est souvent réalisé sur une feuille de papier.

Le droit fil :

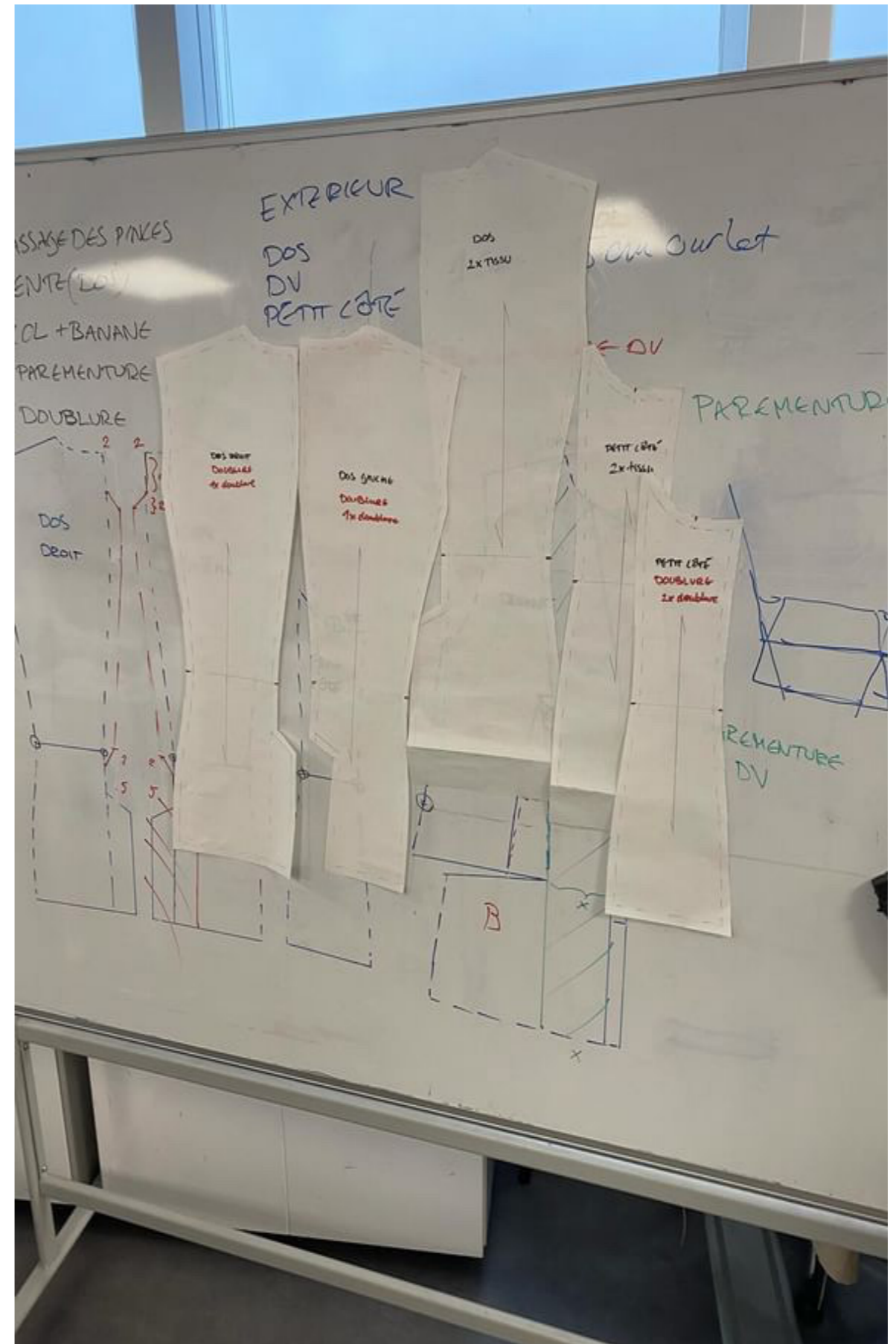
Le droit fil correspond à l'orientation verticale des fils du tissu, alignée parallèlement aux lisières. La plupart des découpes de tissu pour la confection de vêtements s'effectuent dans le sens du droit fil qui permet au tissu de ne pas se détendre et de rester stable.

Les valeurs de couture :

Les valeurs de coutures sont la plupart du temps placées 1cm plus loin que la ligne du patron. Elles représentent la ligne sur laquelle sera faite l'assemblage de la pièce (le fait de coudre ensemble les différentes parties qui composent le vêtement), et permettent ainsi de ne pas perdre les dimensions initiales du vêtement.

Les crans :

Les crans sont des points de repères à indiquer sur le patron qui facilitent par la suite le montage. Ils sont les points clé pour savoir où placer chaque pièce pour ensuite les assembler. Ils permettent de visualiser quelles parties s'assemblent ensemble.

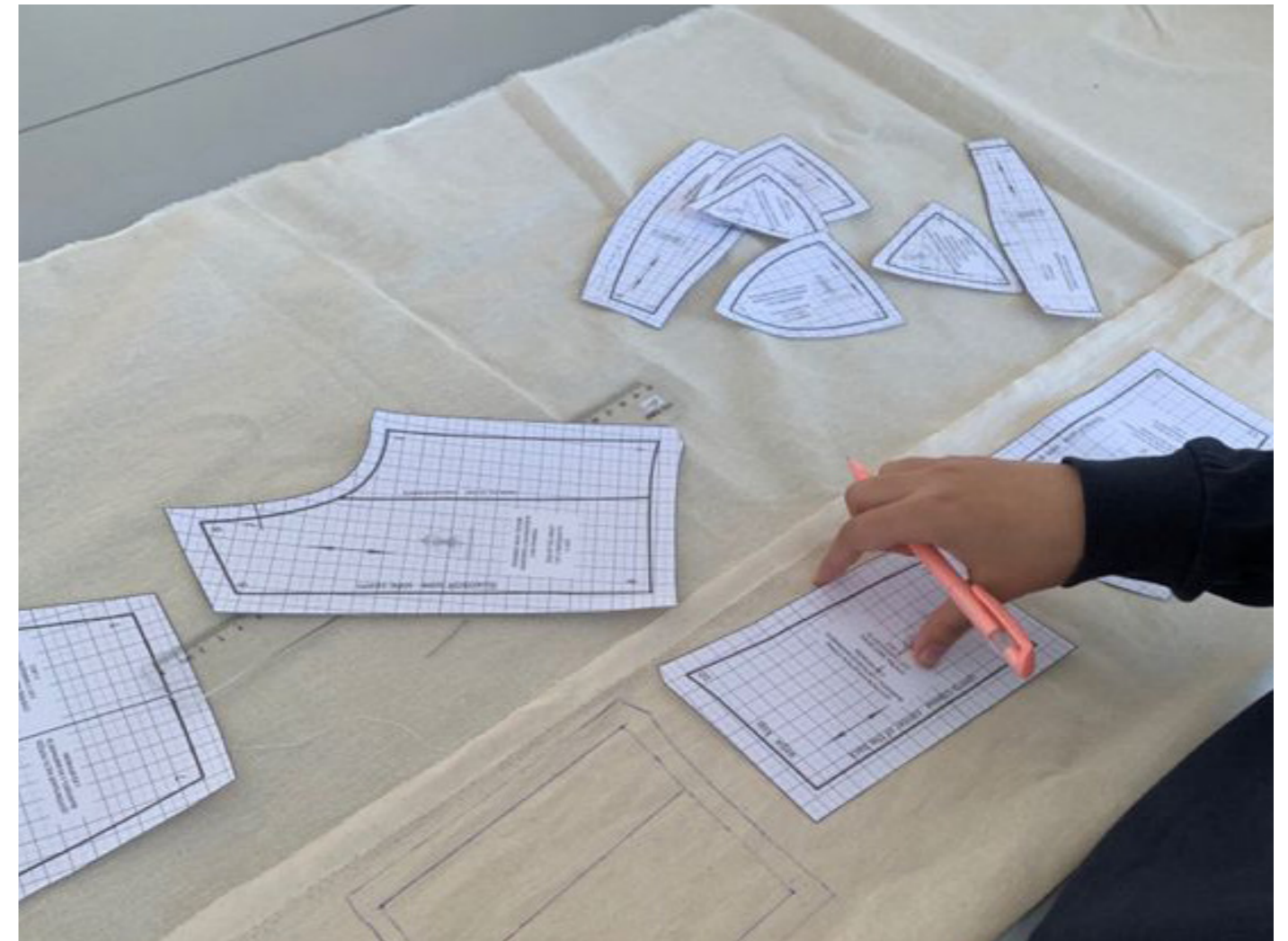
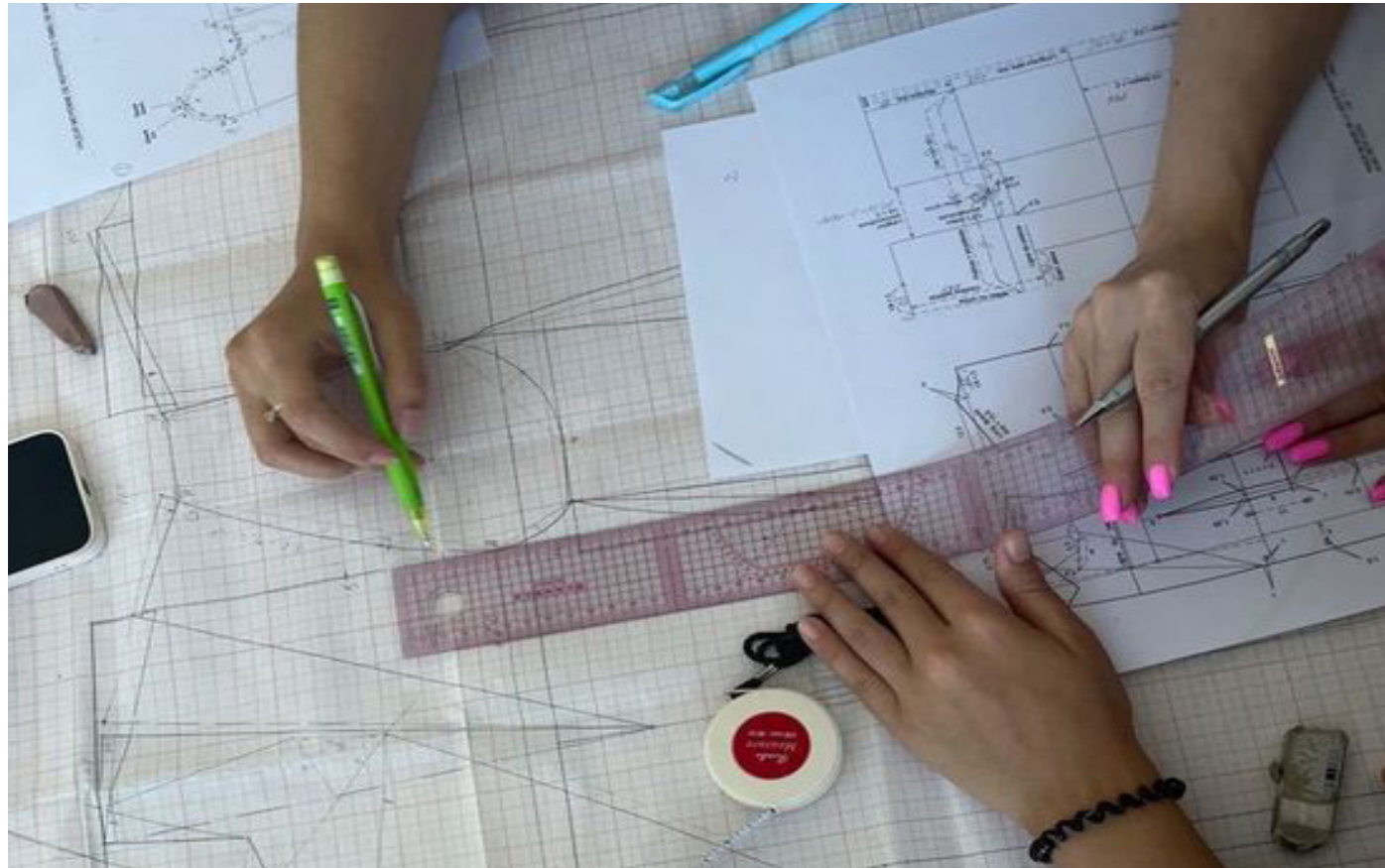
Les étapes principales de construction d'un vêtement

1. Déterminer les morceaux qui composeront la pièce :

Avant de se plonger dans la réalisation du patron, il est d'abord impératif de connaître le nombre de morceaux nécessaires pour réaliser la pièce. Ces morceaux qui représentent chaque partie du vêtement ; un devant, un dos, une manche, un col, un empiècement, etc, doivent être soigneusement choisis et identifiés afin de garantir une reproduction fidèle du dessin.

2. Placer le droit fil :

Pour la création de chaque élément, il faudra ensuite placer le droit fil, qui constitue la deuxième étape du modélisme. Le droit fil est une ligne de «base» qui indique le sens de coupe dans le tissu. Il est essentiel car il sert de base dans la confection du patron. En effet, la suite de la création du vêtement dépend de la pièce en cours de création.

3. Tracer les lignes et les courbes :

Après avoir déterminé le droit fil, les autres lignes et courbes qui construisent le patron devront être choisies selon des mesures précises, prises sur mesure. Vous pouvez également vous aider de tailles prédéfinies, comme par exemple les tailles dites «par défaut» qui sont indiquées sur les vêtements : Ex : 36, 38, 42, etc.

4. Ajouter des Valeurs de Couture :

Une étape souvent négligée mais fondamentale est l'ajout des valeurs de couture. En effet, après avoir dessiné les lignes du vêtement sur le patron, il ne faut pas oublier d'y ajouter les lignes de couture sur lesquelles se feront l'assemblage (la couture) entre les différents éléments qui composent la pièce.

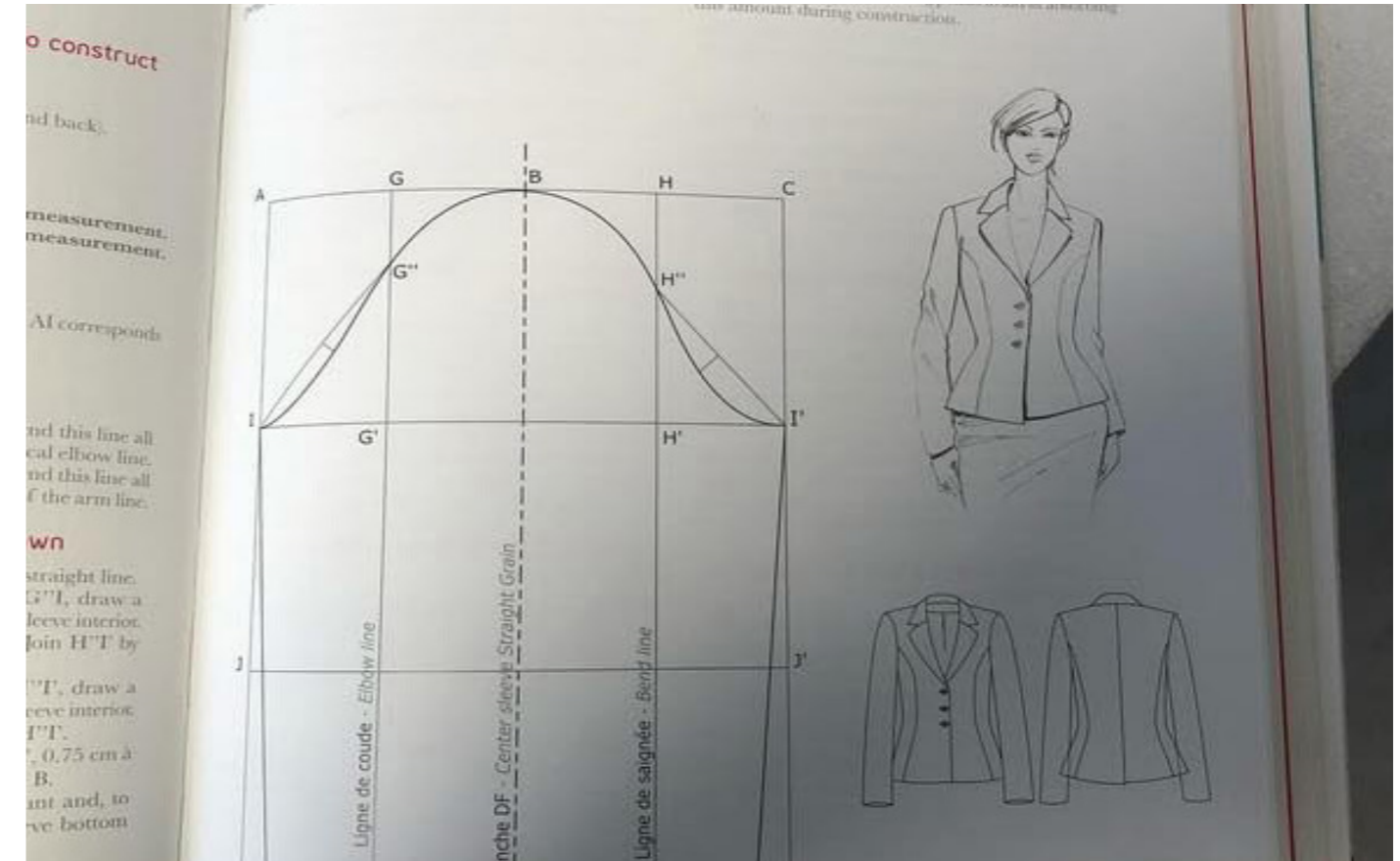
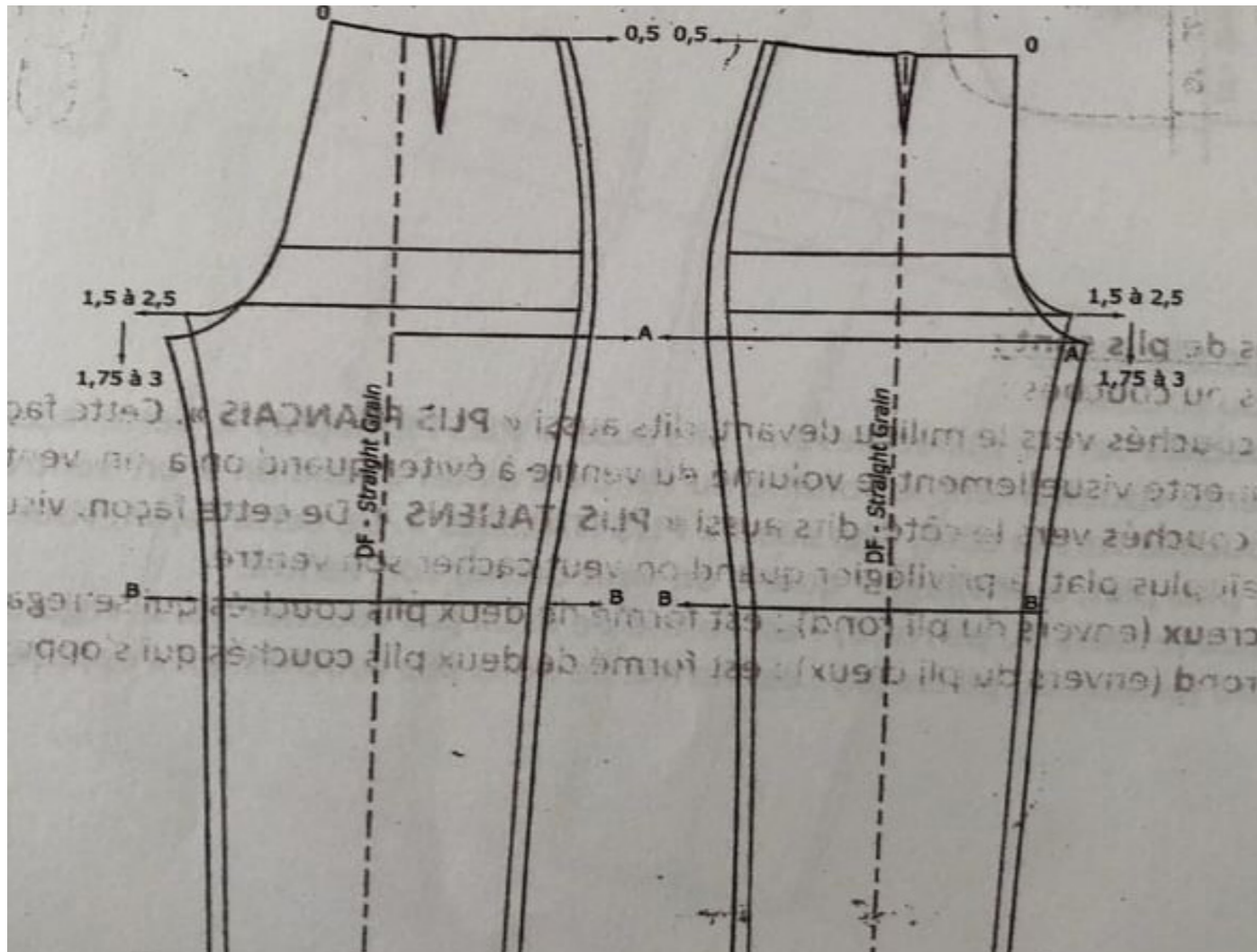
Cette valeur de couture doit être tracée en suivant les contours de la pièce et se situe généralement 1cm plus loin de la ligne principale.

5. Intégrer des Crans :

Dans les valeurs de couture, il vous faudra également ajouter les "crans". Les crans représentent un repère qu'il faut marquer sur le tissu et qui ont pour but de faciliter le montage. Ce sont les indicateurs pour savoir où placer chaque pièce pour ensuite les assembler.

6. Découper le Patron :

Une fois avoir réalisé toutes les étapes précédentes avec précision, il est temps de découper le patron en suivant les valeurs de couture tracées sur celui-ci. Cette étape minutieuse requiert une grande concentration et précision.

7. Placer sur le patron sur le tissu et assembler :

Une fois muni de son patron découpé, il est temps de le placer sur le tissu, et de découper le tissu en longeant les lignes du patron. Le patron doit toujours être positionné dans le sens du droit fil (de la lisière). Après avoir obtenu tous les morceaux qui composeront le vêtement, il est temps de les assembler ensemble pour obtenir la pièce finalisée !

Quelques tips :

Si vous en êtes à votre premier essai, ou si vous êtes tout simplement débutant, vous vous demandez sans doute où vous fournir en tissu et en matériel pour créer votre tenue. Voici quelques adresses parisiennes abordables :

Le marché de Saint Pierre : Le marché de Saint Pierre qui se situe à Montmartre s'étale sur 3 500 m2 et 7 niveaux. On y retrouve un large choix de tissus à partir de 8€. Coton, tissu wax, imprimés divers, il y en a pour tous les goûts et sont destinés à tous les usages ! Pour les personnes n'habitant pas à Paris, l'adresse dispose également d'un site e-commerce.

2 rue Charles Nodier, 75018 Paris, <https://www.marchesaintpierre.com>

Tissus Reine : Également situé dans le quartier du Sacré cœur, Tissus Reine offre également un large choix de tissus et propose également des patrons à la vente à partir d'une dizaine d'euros. Idéal pour les débutants qui souhaiteraient acheter leur premier matériel.

3-5, Place St Pierre, 75018 Paris, <https://www.tissusreine.com>

Tissus Market : Tissu Market qui dispose de trois adresses dans la capitale commercialise également un large choix de tissus, mais également de matières plus travaillées : tweed, dentelles, brocards, etc. L'enseigne a également une gamme dédiée au petits budgets où l'on peut retrouver des tissus à partir de 6€/mètre.

<https://www.tissumarket.com>

Si vous souhaitez avoir d'avantage de tips pour vous aider à avancer sur votre projet, voici quelques liens qui pourraient vous donner plus d'informations et d'inspirations :

Atelier Svila : Cette jeune blogueuse partage quotidiennement ses conseils en matière de couture sur son blog. Elle dispose également d'une chaîne YouTube.

<https://www.ateliersvila.fr>

<https://www.youtube.com/channel/UCXswVN-7Yjquz61kW8s2bsw>

Estelle_spch : Créatrice de la marque Apolline Patterns avec laquelle elle commercialise des patrons à des prix abordables, Estelle dispose également d'un blog sur lequel elle y poste ses tips.

<https://apolline-patterns.com/product-category/les-patrons/>

<https://apolline-patterns.com/apolline-patterns/le-blog-dapolline-patterns/>

Marie Claire idées : Dérivé du magazine féminin national Marie-Claire, Marie Claire idées est un site sur lequel les rédactrices y partagent leurs idées DIY et créatives. Le site dispose même d'un onglet couture et tricot pour les amoureux de la mode.

<https://www.marieclaire.fr/idees/>