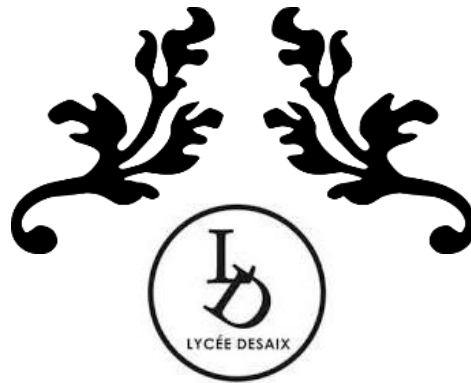

ANGELINI Fanny

Terminale Baccalauréat
métiers du cuir

Option maroquinerie

Dossier du Chef d'œuvre

FONDATION
COLBERT
INSTITUT DE FRANCE

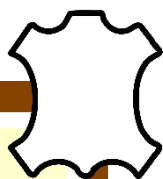

**Lycée professionnel
Desaix**

**Académie de Clermont-
Ferrand**

Sommaire

Lettre de candidature de l'élève s'engageant à respecter le règlement du concours	page 2
Lettre de présentation du chef-d'œuvre justifiant ma présentation au concours	page 3
Lettre de présentation rédigée par l'équipe pédagogique	page 4
Lettre de soutien de la direction de l'établissement	page 6
Document de mise en valeur du chef d'œuvre	page 7
- Introduction	page 7
- Présentation du sujet	page 8
- Explications de la démarche	page 9
- Déroulement de la fabrication	page 14
- Problèmes et remédiations	page 21
- Conclusion	page 22
- Remerciements	page 23

Lettre de candidature de l'élève s'engageant à respecter le règlement du concours

Angelini Fanny

Lycée Desaix

Impasse du Mas du Boutin

63700 St-Eloy-les-Mines.

Fondation Colbert – Institut de France

Concours de Chef d'œuvre

23 Quai de Conti

75006 PARIS

A Saint Eloy les Mines, le 23 mars 2022.

Madame, Monsieur,

Par la présente, je m'engage à respecter le règlement du Concours Colbert de Chef d'œuvre proposé par l'Institut de France.

J'assure en avoir pris connaissance à travers une lecture précise et attentive ; et garantis que le Chef d'œuvre que je m'appête à présenter remplit toutes les attentes du Prix des Arts.

En vous assurant de mes sentiments distingués,

NOM, Prénom :

Angelini
Fanny

Signature :

ANGELINI Fanny

23 rue Léon Combre

63510 Aulnat

06 40 74 65 43

fannyangelini63@gmail.com

Fondation Colbert- Institut de France

Concours de Chef d'Œuvre

23 Quai de Conti

75006 PARIS

A Aulnat, le 30 mars 2022.

Lettre de présentation du chef-d'œuvre justifiant ma présentation au concours

Madame, Monsieur,

Je suis actuellement en terminale bac professionnel métiers du cuir option maroquinerie en classe européenne au lycée Desaix de Saint Eloy les Mines dans le puy de dôme.

Dans le cadre de cette formation, j'ai effectué une épreuve nommée « chef d'œuvre ». La demande était de réaliser un sac en lien avec un personnage littéraire.

Passionnée par mon métier, fière de mon produit et surtout challengeuse, mon lycée m'a proposé de participer à votre concours. Avant de donner mon accord, je me suis renseignée sur les modalités d'un tel engagement. J'ai énormément apprécié que les valeurs de l'excellence soient reconnues. J'ai été touché par le fait de vouloir « encourager la fierté et susciter l'émulation des élèves qui se sont engagés dans la voie professionnelle » car c'est bien par choix et envie que j'ai choisi cette orientation. La mettre en avant est également essentiel car ces formations sont un tremplin incomparable pour acquérir une technicité de pointe dans les métiers d'art, réussir dans la vie active et avoir un avenir professionnel enrichissant.

Mon métier rencontre les thématiques de l'héritage Colbert du fait que c'est un BAC classé industriel. Cependant, je considère que mon chef d'œuvre entre dans le domaine des arts car je suis proche de l'artisanat, que j'ai mis en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer une matière et que j'ai fabriqué des objets uniques qui présentent un caractère artistique.

De surcroît, mon produit peut également s'inscrire dans les valeurs historiques que défend la Fondation : Ma réalisation peut être adapté à une industrialisation (l'entreprise). J'ai mêlé plusieurs matières nobles (l'innovation). J'ai repris la notion de transmission (les traditions). J'ai voulu faire ressortir une émotion, expliquer une histoire et ouvrir à la curiosité (le souci des personnes).

J'ai travaillé deux ans sur ce projet et il me représente. Il exprime mon savoir-faire, toutes les personnes qui m'ont enrichi dans ma vie en lien avec mon futur métier et valorise mes compétences.

M'étant retrouvée dans les valeurs promues et les thèmes du concours, il était donc évident pour moi de ne pas laisser passer l'occasion de participer à une telle expérience.

Bien cordialement,

ANGELINI Fanny

Equipe enseignante de TMCM
Lycée Desaix
Imp. Du Mas Boutin
63700 SAINT-ELOY-LES-MINES

A Saint-Eloy-les-Mines
Le 11 avril 2022

Objet : Lettre de présentation rédigée par l'équipe pédagogique ayant accompagné les élèves dans la réalisation du chef-d'œuvre et soulignant l'engagement et les efforts accomplis.

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur et la fierté de pouvoir présenter à votre concours, cette année, cinq de nos élèves de Terminale Métiers de la Mode, option maroquinerie. Ces jeunes femmes arrivent au terme de 3 années de formation au sein du Lycée Desaix, petit établissement de 250 élèves, installé dans une petite commune industrielle et rurale du nord Puy-de-Dôme. Etablissement de taille familiale, il nous permet un accompagnement personnalisé de nos élèves.

Les jeunes qui candidatent à votre concours sont issues d'une classe de 19 élèves à majorité féminine, au profil très scolaire et appliqué ce qui a permis dès l'origine du projet d'espérer un bel engagement de leur part.

L'objectif de départ du chef d'œuvre consistait en la réinterprétation d'un personnage littéraire ou mythologique dans un sac réalisé en maroquinerie ; les élèves restant totalement libres quant à la forme et l'usage du sac : sac à dos, sac de voyage, pochette... Libre à eux de choisir une forme en adéquation avec leurs personnages.

Le lancement du projet a donc eu lieu avec la professeure de Français de Première, Mme BOUSSANGE, qui a fourni aux élèves une liste de personnages littéraires et mythologiques dans le cadre de l'objet d'étude de Français « Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques ». Leurs choix respectifs réalisés, les élèves se sont lancés dans des recherches sur ces personnages, ont lu les œuvres dont ils étaient les héros et se sont documentés sur le « vécu littéraire » de ces personnages. A partir de ces recherches ils ont réalisé une « carte d'identité » de leur personnage.

Ils ont ensuite réalisé (avant le confinement du printemps 2020) deux planches en Arts Appliqués – enseignement dispensé par Mme VIDREQUIN. A partir d'un cours sur ce qu'est une « planche tendance », les élèves ont dû réaliser une première planche sur des éléments visuels se rapportant à leur personnage. Cette planche tendance s'accompagnait d'une mise en valeur artistique de la carte d'identité réalisée en Français. Un second travail a été réalisé dans le cadre des Arts Appliqués, durant le confinement afin de réaliser quelques premiers croquis de leur projet de sac final.

Le plus gros du travail a ensuite eu lieu en Atelier de Maroquinerie avec les enseignantes de spécialité, Mme BARGE et Mme LABBE et un intervenant extérieur, prototypiste en maroquinerie, M. MEZEIX. Les élèves ont d'abord réalisé en Première des gabarits sur ordinateur, puis des maquettes papiers, puis des maquettes en toiles enduites.

Le projet a repris à la rentrée de Terminale. Le professeur de mathématiques, M. BOUCHRA, est intervenu pour approfondir certaines notions de géométrie pour des calculs de surfaces, conversions et échelles, des calculs de coûts...

Les élèves ont réalisé leurs fiches de besoin et leurs commandes de matériels puis ont débuté la fabrication proprement dite dans un délai de deux mois à raison de 6 heures par semaines.

Enfin l'oral de présentation a pu être travaillé avec Mme DISSAIT, intervenant dans le cadre du Français durant l'année de Terminale.

Ce chef d'œuvre a réellement eu un impact positif sur la classe. Les élèves ont effectivement pris en main le projet et se sont investis à corps perdu dedans. Ils ont mûri et grandi, tant dans leur pratique personnelle que dans leur savoir être. La formation initiale ayant pour but une production industrielle, il leur a fallu développer des compétences appartenant davantage au domaine de l'artisanat et de se former en autonomie sur ces techniques.

Le questionnement oral final a porté sur une possible industrialisation du produit, afin d'évaluer la capacité des candidats à inscrire leur travail dans un contexte professionnel. Leurs réponses positives ou négatives permettent d'évaluer leur capacité à avoir un regard professionnel et d'analyse sur leur travail.

Dans le courant du début du mois d'avril l'ensemble des réalisations de la classe a été exposé au lycée à l'occasion des Journées portes ouvertes et les élèves étaient présents pour dévoiler leurs travaux aux visiteurs.

Dans ce cadre, Fanny a comme à son habitude pu démontrer son sérieux et sa créativité. Fanny s'est basée sur le personnage d'Odette, à la fois cygne blanc et cygne noir. Elle a pu s'inspirer d'une sortie scolaire, lors de l'année de Première, subventionnée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, consistant en une présentation du ballet à la Comédie de Clermont-Ferrand, le 12 octobre 2020, dans une mise en scène d'Angelin Preljocaj. Mais elle s'est aussi tournée vers des adaptations cinématographiques et en particulier *Black Swann* de Darren Aronofsky.

Elle a énormément travaillé seule, poussant son projet à la réalisation non pas d'un mais de deux sacs ; et a été soutenue par les membres de sa famille, artisans passionnés de tous métiers qui ont pu l'aiguiller. Elle a notamment pu collaborer avec son frère, Nicolas Angelini, souffleur de verre auto-entrepreneur, dans la réalisation de deux figurines représentant des cygnes. Il lui a ensuite fallu avoir une réelle réflexion technique et pratique quant à la méthode permettant la fixation de cette bijouterie unique sur son sac.

Passionnée par le travail du costumier, elle a aussi eu l'idée d'adapter les ailes d'un costume pour enfant à sa réalisation de maroquinerie. Elle a donc encore une fois fait la démonstration de sa créativité, de sa curiosité et de sa capacité à s'adapter en piochant parmi les meilleurs techniques de différents types d'artisanats qu'elle connaît voire maîtrise. Elle est pour cela passée par la réalisation de nombreux prototypes et pièces d'études.

Le temps passé sur son chef d'œuvre en dehors du temps de cours s'élève à environ 80 heures de travail supplémentaire. Fanny s'est donc donnée dans ce projet avec une réelle passion et le résultat fait la démonstration d'un talent en devenir.

Dans l'ensemble, l'équipe enseignante se dit ravie d'avoir pu accompagner les élèves dans ce beau voyage – et plus encore nos cinq candidates pour qui le projet se poursuit à travers la participation à ce concours. Nous avons vu nos élèves se révéler et aller puiser dans des capacités et compétences qu'ils ne soupçonnaient pas eux-mêmes. Leurs réalisations les rendent et nous rendent très fiers du travail fourni et accompli.

Vous souhaitant autant de plaisir dans la découverte des travaux présentés, que nous avons pu en ressentir à les voir naître, nous vous adressons l'expression de notre meilleur sentiment.

Pour l'équipe enseignante de la classe de TMCM du LP Desaix,

Mme Barge, Enseignement professionnel

Mme Labbe, Enseignement professionnel

Mme Vidrequin, Arts Appliqués

M. Bouchra, Maths-Sciences

Mme Dissait, Lettres-Histoire-Géographie

Lettre de soutien de la direction de l'établissement

Lycée professionnel Desaix
Saint-Eloy-les-Mines

Bureau : Secrétariat du Proviseur
Affaire suivie par :
Mme MOCCO
Tél : 04 73 85 40 44
Mél : 0630061x@ac-clermont.fr

Le Mas Boulin
63700 ST ELOY LES MINES

St Eloy les Mines, le mercredi 13 avril 2022.

Le Proviseur

à

Fondation Colbert
Jury du concours des chefs d'œuvre
Catégorie des métiers d'Arts...

Objet : lettre de soutien

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous présenter la candidature de Fanny Angelini en classe de terminale bac pro, Métiers du cuir, au Lycée Professionnel Desaix au concours de chef d'oeuvre Colbert dans la catégorie des Métiers d'Arts

Fanny est une jeune femme agréable, polie et réservée. Elle est très respectueuse des contraintes et de sa position d'élève.

Elle a fait preuve d'assiduité durant tout son cursus scolaire. Les stages, durant ces trois années, ont tous été effectués et les entreprises ont validé les compétences professionnelles attendues.

Elle n'a fait l'objet d'aucune sanction ni punition.

De plus, Fanny s'est engagée dans l'association sportive, participant à des compétitions pour l'établissement.

Pour toutes ces raisons, nous avons le plaisir sans réserve de présenter Fanny à votre attention.

Veillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées,

Le DDFPT

A.M. MOCCO

Le CPE

D. ROUSSET

Introduction

Je m'appelle Fanny ANGELINI, j'ai 17 ans.

Proche de l'artisanat et intéressée par la mode depuis le plus jeune âge, j'ai connu la maroquinerie en 3ème lors d'un salon de découverte des métiers. J'ai ensuite fait un stage de 3 jours chez un artisan. Cette nouvelle passion m'a donné envie de continuer dans cette voie.

Je suis donc actuellement en terminale bac professionnel métiers du cuir option maroquinerie en classe européenne au lycée Desaix de Saint Eloy les Mines dans le Puy de Dôme.

Dans le cadre de cette formation, j'ai effectué une épreuve nommée « Chef d'œuvre ». Vous trouverez dans ce dossier toutes les informations liées à cette dernière.

Ce document a été créé uniquement pour ce concours car je n'ai pas encore du réaliser de dossier technique pour l'épreuve. Je vous expliquerai donc ici comment j'ai procédé et réfléchi à ma réalisation plutôt que de vous fournir des documents techniques.

- Pour commencer, vous trouverez une présentation de mon sujet. De ce fait, vous comprendrez en quoi consiste ce projet.
- Ensuite, comment j'ai pensé mon produit pour répondre à la problématique imposée dans la page « explication de la démarche ».
- S'en suivra le déroulement de la fabrication pour vous montrer comment j'ai procédé, exposé l'aspect de mon métier et quelques images de ma réalisation.
- Puis, je vous exposerai les problèmes que j'ai rencontré et comment j'ai su les résoudre.
- Pour conclure, je vous expliquerai ce que cette épreuve m'a apporté tant sur un plan personnel que professionnel.
- Je finirai par des remerciements pour mettre en avant toutes les personnes qui m'ont aidée sur ce projet.

Présentation du sujet

Le chef d'œuvre ? Son intérêt pour les élèves ?

Le chef d'œuvre est un aboutissement de toutes les expériences réalisées tout au long de la formation professionnelle d'une personne, et présentées sur une pièce métier à un instant T. On retrouve dans le livre Qu'est-ce qu'un chef d'œuvre de l'édition Galimard qu'il « était anciennement la preuve de l'excellence que devait présenter l'artisan pour être promu à la maîtrise dans sa corporation ». De nos jours, la réalisation du chef œuvre participera à la préparation de son insertion professionnelle, mais aussi de sa poursuite d'études tout en développant un sentiment d'appartenance à des communautés professionnelles.

Le chef d'œuvre est une démarche de réalisation très concrète et ici individuelle. Ce qui est concret, c'est autant la démarche que la réalisation en elle-même pour pouvoir présenter et mettre en valeur la réalisation. L'objectif du projet est d'élargir l'horizon culturel des élèves, les confronter à des techniques et des savoirs (professionnels et technologiques).

Mon sujet pour cette épreuve ?

Dans ma filière, le sujet est de réaliser seul un produit en lien avec une thématique liée à une matière d'enseignement mais également d'être capable de concevoir un objet concret à partir d'un personnage fictif.

La demande était donc de **créer un sac en lien avec un personnage littéraire ou culturel**. Le sac pour la maroquinerie et le personnage pour faire référence au Français.

Nous sommes très libres dans la réalisation car nous n'avons pas eu de contraintes techniques. Par exemple nous avons choisi de définir nous-même le personnage, la forme, les couleurs, le montage.... La seule contrainte était le délai de livraison, le produit devait être rendu le 11 février 2022.

Cependant, j'ai appris durant ces 3 années d'études à bien penser un produit. J'ai donc décidé de me rajouter des contraintes qui doivent être respectées en général à l'usine ou à l'école pour que le produit puisse être adapté par la suite à une potentielle industrialisation (en enlevant les éléments décoratifs liés au thème).

En voici quelques-unes :

- Répondre à la fonction principale d'un sac, en permettant aux femmes de transporter leurs objets.
- Répondre à la fonction de contraintes commerciales, en respectant la date de rendu. La crise sanitaire a été un frein qu'il a fallu que je surmonte.
- En termes de techniques, en respectant les normes règlementaires, par exemple avec des piques à 2.5mm du bord et 3 points au cm, les valeurs des épaisseurs de cuir, ne pas utiliser de produits chimiques...
- En termes d'esthétique, faire en sorte d'avoir un produit qui plait au plus grand nombre, attiser la curiosité...
- ...

Explication de la démarche

Choix du personnage

J'ai commencé l'épreuve en choisissant le personnage littéraire. On m'a fourni une liste avec quelques exemples : la Fée clochette, Inspecteur Gadget, Cendrillon, Odette et Odile... J'ai été inspirée par chacun d'entre eux. J'ai donc procédé par éliminations. Je ne voulais pas choisir de Disney par peur de ne pas réussir à faire la différence entre l'œuvre littéraire de base et ce qu'on aperçoit maintenant en film.

Puis, Antoine, un ancien élève d'une de mes professeurs de maroquinerie a été un élément déclencheur dans ce choix. Il nous a expliqué qu'un chef d'œuvre doit être synonyme de reconnaissance à l'établissement qui nous a transmis un certain savoir-faire et des connaissances culturelles. J'ai donc finalement choisi Odette et Odile du *Lac des Cygnes*, comme personnages car elles me plaisaient mais surtout pour répondre à cet élément. Tout au long de mon année de première j'ai étudié ces deux personnages. C'est grâce à mon établissement que je connais cette histoire et je suis fière de pouvoir vous le montrer et peut-être la transmettre à nouveau.

Histoire du personnage

Afin que le reste de mes explications soit plus claires, je pense qu'il est essentiel de restituer l'histoire.

L'histoire parle d'un jeune prince qui devait se marier. Alors qu'il chasse, il tombe nez à nez avec un cygne blanc. Ce dernier se transforme tout à coup en jeune femme, Odette. Elle lui explique alors qu'elle est prisonnière d'un sorcier qui lui a jeté un sort : le jour, elle se transforme en cygne et la nuit, elle redevient femme. L'unique moyen de briser le sort est que le prince épouse Odette. Il tombe amoureux d'elle. Le lendemain, à un bal, survient le sorcier, avec sa fille Odile, vêtue de noir (le cygne noir), qui est le sosie d'Odette. Abusée par la ressemblance, le prince danse avec elle, lui déclare son amour et annonce à la cour qu'il compte l'épouser. Il trahit ainsi sans le savoir Odette et la condamne à demeurer un cygne pour toujours. Réalisant que ce sont ses derniers instants en tant qu'humaine, elle se suicide.

Cette histoire a été retranscrit en un ballet célèbre : *Le lac des cygnes*.

Mes inspirations

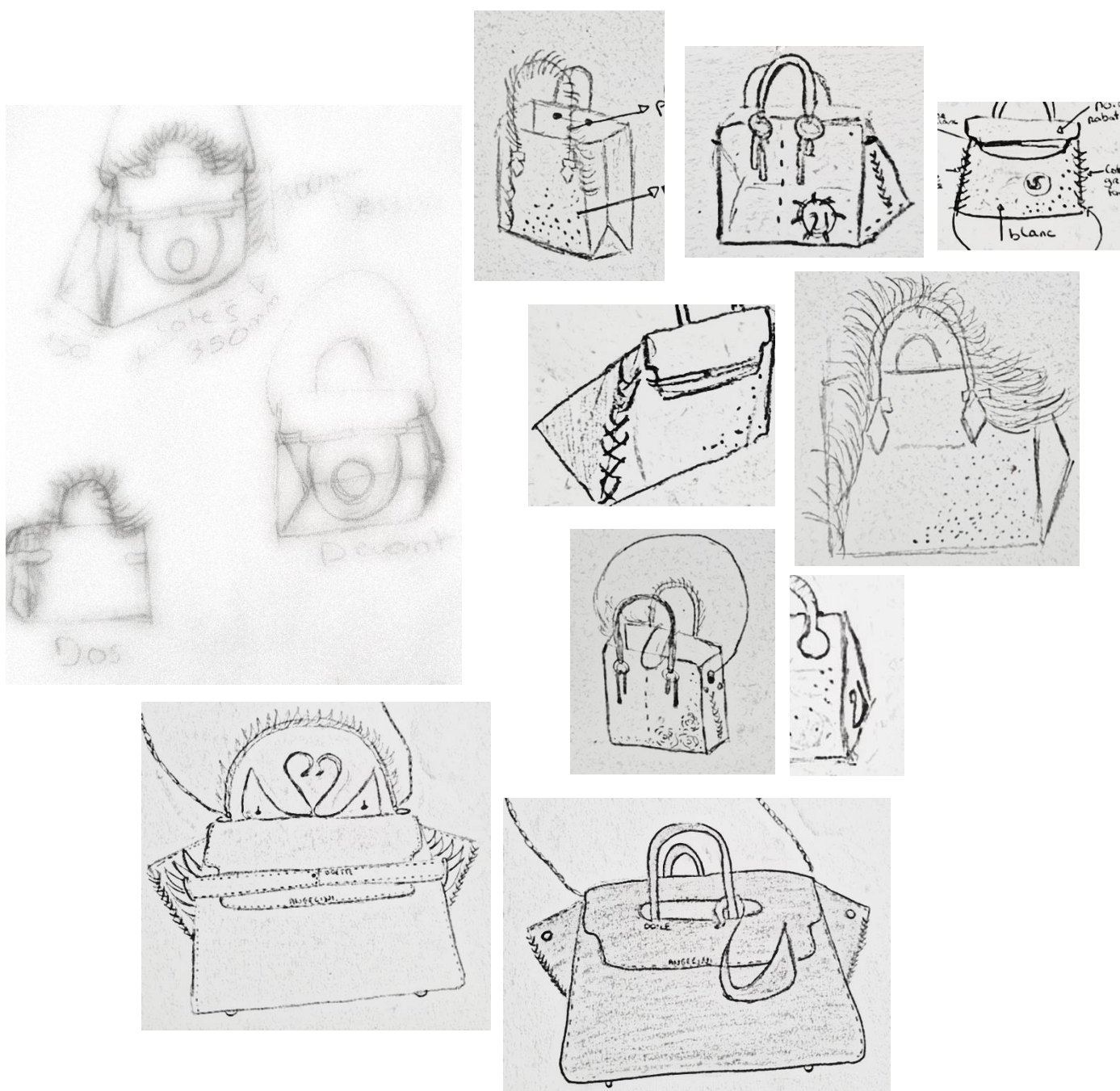
Pour réfléchir à comment lier cette fiction au sac, je me suis inspirée de mes cours de français de première qui traitent de cette histoire. Mais également d'une sortie scolaire : le ballet d'Angelin Preljocaj de la comédie de Clermont Ferrand et du rapport que j'ai dû faire sur ce spectacle. Ou encore du film « Black Swan » de Darren Aronofsky que j'ai vu en cours d'histoire afin d'approfondir cette thématique.

Partie Arts appliqué

- J'ai ensuite procédé à l'élaboration de 2 planches d'arts appliqué. La première est une « planche de contextualisation et tendances ». J'ai regroupé tout ce qui me faisait penser aux personnages et j'ai centré leurs univers. Elle a été source d'inspiration pour la suite de mes démarches.
- La deuxième est un « livret d'identité » qui contient l'âge, l'apparence et les caractéristiques des personnages. J'ai ainsi mieux compris de qui je parlai et me suis enrichie de connaissances supplémentaires sur ce sujet.

Grâce à l'inspiration (planche 1) et aux connaissances (planche 2) j'ai pu commencer à réaliser les croquis du sac. Au fil du temps j'ai fait plusieurs modifications car je fourmillais sans cesse d'idées et que je n'avais pas toutes les fournitures voulues à ma disposition (même en achetant à l'extérieur).

Choix final / Explications pour lier la thématique au sac

J'ai procédé de plusieurs façons pour lier la thématique au sac.

J'ai d'abord extrait des éléments de mes planches d'arts appliqués comme les ailes, les couleurs, les personnages et leurs caractères pour bien centrer mes idées.

J'ai ensuite relu la demande qui était de faire un sac en accord avec un personnage littéraire. Or moi, j'avais deux personnages. J'ai donc choisi de faire deux sacs pour être en accord total avec.

L'histoire est écrite par un russe. J'ai donc voulu faire une sorte de poupée russe en imbriquant mes sacs (un grand sac blanc contient un plus petit noir). J'ai également disposé 2 cygnes blancs avec des reflets marrons sur mon sac. J'ai demandé 2 cygnes blancs pour duper l'observateur de ma réalisation comme Odile l'a fait avec le prince. Il y a « 2 personnages blancs » (l'un est blanc et l'autre se fait passer pour le blanc). Les reflets marrons sont présents pour faire un rappel à la doublure de mon sac.

Les couleurs sont disposées ainsi car le cygne noir se fait passer pour le blanc, il est donc logique que ce soit dans cette ordre. De plus dans l'histoire le blanc fait référence à la tendresse, le fait d'être sain... Tandis que le noir est symbole de méchanceté. Cette méthode est réfléchi afin de laisser transmettre une morale et ma propre perception de l'histoire qui est **de ne pas se fier aux apparences**. Le sac est beau, blanc, sain tandis qu'à l'intérieur se cache quelque chose de mauvais.

Pour le sac blanc : J'ai mis des soufflets sortants et des plumes pour représenter les caractéristiques d'un cygne.

Pour le sac noir : J'ai utilisé du cuir à poil pour également représenter les caractéristiques d'un cygne. Dans le film « Black Swan » la version de l'histoire est un peu modifiée de l'œuvre littéraire de base. On voit dans ce film que le cygne blanc devient petit à petit un cygne noir (il passe par une phase blanche, puis gris clair, gris foncé et noire). Pour faire un lien entre la retranscription en film et mon sac j'ai disposé un dégradé de ces couleurs sur des poches à l'intérieur.

En termes de techniques

J'ai voulu montrer que ma pièce est un aboutissement de toutes mes expériences réalisées tout au long de ma formation professionnelle. J'ai donc mis en application tous ce qu'on m'a appris, lié à la maroquinerie tout en ayant une part de nouveauté et de défi.

- ✚ D'abord, en 3ème, j'ai fait un stage de maroquinerie. N'ayant pas le droit de me servir de machine à coudre à cet âge-là, on m'a appris une technique de tressage que j'ai placée sur les sacs.
- ✚ Puis, en seconde, on m'a appris à réaliser 2 portemonnaies que j'ai reproduit en les aimantant - au sac blanc.
- ✚ En première, on a été mobilisé pour fabriquer, à la chaîne, des masques à l'effigie du lycée pendant des mois. Mon rôle était de faire les broderies des masques. J'ai dû apprendre à me servir et régler une nouvelle machine (la brodeuse) car peu d'enseignants savent s'en servir. J'ai donc remplacé une broderie sur mes sacs en inscrivant mon nom.
- ✚ J'ai également commencé à faire un sac qui m'a appris un nouveau montage dit couture anglaise que j'ai placée sur le fond de mon chef d'œuvre.
- ✚ Durant mon concours « Un des meilleurs apprentis de France », j'ai réalisé un porte valeurs. J'ai également acquis un certain savoir-faire. J'ai remplacé dans mon chef d'œuvre le fait de gagner des pressions, de faire une fermeture papillon (type de montage d'une fermeture à glissière) et de mettre du volume à une poche.
- ✚ J'ai aussi repris un gabarit d'un professeur de CAP. Je l'ai vu apprendre à faire des oiseaux en cuir à ses élèves, j'ai donc également appris et j'ai récupéré le gabarit des ailes pour mon sac.
- ✚ Pour travailler sur un cuir à poil il faut avoir certaines connaissances (comment couper le cuir, le coudre...). J'ai appris à travailler sur cette matière en réalisant une trousse. Je l'ai donc disposé sur les soufflets de mon petit sac noir.
- ✚ En terminal, on a eu un cours sur les différentes poignées qui existent. J'ai adapté deux d'entre elles sur mon produit.
- ✚ Durant mon stage de terminale, en Italie, j'ai réalisé des bordures anglaises. C'est un type de montage que j'ai mis sur une poche à l'intérieur de mon sac. J'ai aussi observé qu'ils ferment leurs sacs à l'aide d'aimants. C'est ce qui m'a donné l'idée d'aimanter mes portemonnaies de la sorte.
- ✚ Quand Antoine nous a montré ses créations. L'une d'entre elles avait une teinte faite en feuilles d'or. J'ai reproduit cette teinte pour lui montrer qu'il m'a inspiré mais également pour faire un clin d'œil aux costumes luxueux du ballet du lac des cygnes. J'ai placée de la feuille d'or sur le sac blanc et de la feuille d'argent sur le noir pour rester dans l'optique que mes personnages sont deux opposés.

Sentiment d'appartenance

Il est dit que le chef d'œuvre doit développer « un sentiment d'appartenance à des communautés professionnelles ».

Grâce à tous ces éléments j'ai désormais la sensation d'appartenir non seulement au domaine de la maroquinerie, avec de réelles connaissances et compétences du métier que j'ai retranscrit sur mon sac ; mais aussi, aux métiers d'arts, en étant créatrice d'un produit original qui transmet un caractère artistique tout en alliant plusieurs matières nobles (plumes, cuirs, verre, feuilles d'or et d'argent) qui sont normalement incompatibles. Il m'a permis de regrouper dans une même réalisation toutes les richesses de mes rencontres.

J'ai aussi voulu que mon produit me ressemble :

- J'ai choisi dans un premier temps de m'inspirer de mon sac préféré, le Birkin Hermès. De ce fait j'ai disposé un lien qui se ferme des deux côtés.
- Puis, j'ai choisi de le doubler avec ma couleur favorite (le marron).
- Mon rêve est de créer ma propre marque, c'est l'une des raisons qui m'ont donné envie d'inscrire mon nom sur mon sac.
- Mon frère est souffleur de verre et une source d'inspiration, je lui ai donc naturellement demandé de me faire des cygnes en verre pour l'insérer sur mon sac (sur le rabat du sac blanc).

« Angelini »

- Dans mon lycée une autre matière professionnelle est enseignée sur les métiers de l'industrie (dessin industriel, conception 3d...). J'ai donc voulu mélanger ses deux filières et demandé à un élève de me fabriquer un porte clef en forme de cygne en résine conçu sur une imprimante 3D. On le retrouvera accroché sur le sac noir.

- Je suis attiré par le monde du spectacle, j'ai donc utilisé des ailes d'ange (d'un déguisement pour enfant) pour représenter les costumes de scène.

Déroulement de la fabrication

Une fois le personnage choisi et mes idées bien fixées, j'ai procédé à la réalisation de mon produit. Pour y arriver, j'ai procédé à diverses étapes, que vous trouverez ci-dessous car elles sont essentielles au bon déroulement d'une création.

En première :

- J'ai d'abord conçu les **gabarits des 2 sacs**. Faire des gabarits a pour but de concevoir un produit avant sa fabrication pour le reproduire autant que souhaité. Je les ai donc réalisés avant de commencer quoi que ce soit. De ce fait j'ai utilisé sur la majorité, un logiciel de prototypage (GMPCAD) pour les concevoir sur ordinateur.

- J'ai ensuite conçu les **fiches techniques des 2 sacs** (optionnelles) car elles me semblent être indispensables pour limiter les erreurs, l'oubli d'étapes et être organisé.

Par exemple, il est possible de travailler un cuir afin qu'il soit plus épais ou moins épais, plus dense ou moins dense...

En exécutant :

- La refente pour amincir le cuir dans sa totalité et lui déterminer une épaisseur.
- Le parage pour réduire une partie d'épaisseur, sur une tranche ou sur le haut d'une pièce.

J'ai donc réalisé une fiche de préparation pour exposer l'ensemble des opérations (parage, refente, teinte...) à réaliser avant le montage/assemblage du produit.

Ou encore, une analyse de produit, un tableau qui illustre les relations logiques entre les éléments du produit. Il a été un outil d'organisation visuelle en montrant quelles pièces s'assemblent entre elles. Faire un diagramme de pieuvre m'a également aidée ; c'est un schéma qui élabore la relation entre le produit et son environnement. Ce diagramme m'a permis de restituer les contraintes qui doivent être respectées en général à l'usine ou à l'école pour qu'un produit soit vendeur et fonctionnel tout en restant dans le thème.

J'ai aussi conçu un Gantt pour planifier mes temps et rendre le produit dans les délais.

- J'ai aussi dû faire une **fiche de besoin matière des 2 sacs**, (obligatoire) pour que le lycée nous fournisse ce dont on avait besoin. Je ne me suis pas restreint sur les fournitures car on m'a certifié qu'ils commanderaient tout ce dont on avait besoin.

J'ai donc fait des tests de matière. J'ai constaté qu'un cuir de veau ou de vachette serait l'idéal pour concevoir mon produit du fait de leurs tenues et usages aisés. J'ai ensuite fait une liste résumant mes besoins en matières, fournitures et leurs couleurs.

Pour les matériaux, j'ai calculé toutes les surfaces de mes pièces et je les ai additionnés. En ce qui concerne les fournitures, je les ai placés et j'ai inscrit leurs nombres.

J'avais demandé, pour le grand sac, du cuir blanc extérieur.

Puis, les directives ont changé. Pour la bijouterie, on devait se servir du stock du lycée et pour la matière, mes professeurs ont dû nous chercher des chutes de cuir chez leur fournisseur. Ils se sont adaptés aux possibilités et ont cherché ce qui ressemblait le plus à nos demandes. On m'a d'abord fourni du cuir blanc d'agneau mais, par manque de matières, j'ai fini par avoir, pour le grand sac, du cuir de veau extérieur beige, et une doublure rose de veau. En ce qui concerne le petit, j'ai utilisé du cuir d'agneau, du cuir de veau et de la vachette finition poil noir.

- J'ai ensuite réalisé les **maquettes en cartons des 2 sacs** pour vérifier que mes gabarits tombent justes et que j'ai bien pensé mon produit. Je me suis aperçu ici de nombreux problèmes, par exemple le rabat était trop grand, les soufflets irréalisables, le sac trop carré... A l'aide d'échanges, de réflexions et de temps j'ai re-conçu mes gabarits pour résoudre les problèmes.

- Une fois revisité, j'ai créé une **maquette en toile enduite du sac blanc** pour voir si les modifications sont correctes, si mes étapes sont réalisées dans le bon ordre, observé le nombre d'épaisseur pour savoir si mes choix d'amincir ou pas mes cuirs étaient bons mais surtout si mon produit peut être monté (choix de coutures, d'assemblages, de montages...). Par manque de temps, j'ai créé la forme de base sans les détails (enchapes, poignée, poche intérieur...).

En terminale :

L'année de première étant finie, j'ai profité des grandes vacances pour penser à mon produit et essayer d'anticiper au mieux les problèmes.

- A l'arrivée, j'ai donc encore modifié les **gabarits des 2 sacs** pour rajouter des éléments qui améliorent mon produit et limitent les problèmes.
- J'ai ensuite re créé la **maquette en toile enduite du sac blanc** avec ces nouveaux gabarits. J'avais plus de temps et j'ai cette fois pu mettre tous les détails (poche intérieure, poignée, montage particulier...).
- J'ai constaté à nouveau, que je pouvais encore modifier certaines choses pour que les gabarits soient parfaits. Par exemple, j'ai rajouté des pressions pour maintenir le sac bien fermé, changer les dimensions de la bande qui ferme pour l'esthétisme, rajouté des clous de fond pour la solidité...
Après modifications, j'ai pu passer à la réalisation finale de mon produit.

A noter : Je n'ai pas fait de maquette en toile enduite du petit sac noir car c'est la reproduction, avec quelques modifications, du blanc en plus petit. Je n'ai pas voulu perdre de temps car je suis partie du principe que si les gabarits du sac blanc fonctionnaient, ceux du noir également (et j'ai eu raison).

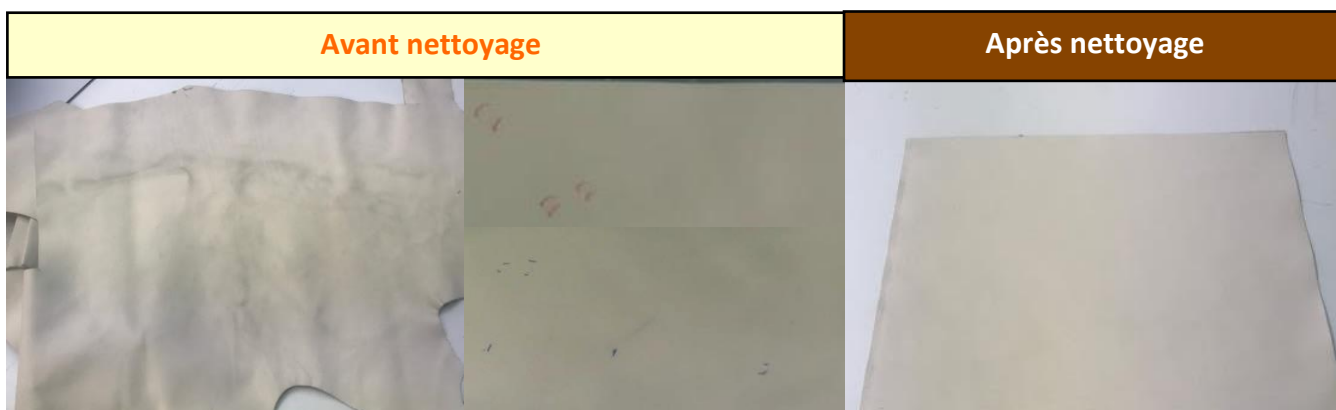
Réalisation finale

Voici quelques étapes importantes qui résument la fabrication de ma pièce.

Sac blanc : Odette

Préparation des pièces

Les cuirs qu'on m'a fournis proviennent de chutes. Ils ont donc certaines traces de salissure, cf. photo 1 et aussi de stylo, cf. photo 2 (car les usines entourent au stylo les petits défauts de la peau). Le cuir beige a été le plus compliqué car les traces étaient plus visibles (voir photo). J'ai donc d'abord procédé au nettoyage de mes cuirs. J'ai fait beaucoup de tests pour savoir si ça n'allait pas les abimer plus. J'ai fini par frotter avec de l'eau chaude, disposé du savon glycéринé et de la crème de jour puis je l'ai mis dans une glaceuse (machine qui aplati le cuir entre deux couches de chaleur pour le rendre brillant) pour récupérer leurs états d'origine. Il est évident que tout n'est pas partis, des traces sont encore visible, mais le rendu reste plus propre et esthétique qu'au début.

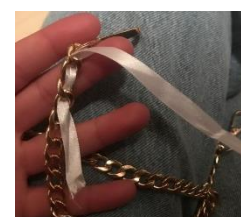
J'ai ensuite regardé à quel endroit dans la peau les pièces vont devoir être coupées pour être sûr d'avoir assez de cuir et pouvoir choisir les meilleures solutions. J'ai trié en fonction des disponibilités selon les défauts restant sur la peau, de la taille des pièces, de leurs positions (si elle se place devant, à l'intérieur du sac ou au fond). J'ai pris un morceau plus grand que la pièce et j'ai inscrit son nom.

J'ai ainsi pu les couper (au cutter pour toutes les pièces et au ciseaux pour les arrondies). Une fois coupées, j'ai préparé mes pièces en suivant les indications que je me suis donner dans les fiches techniques. Je les ai refendus (pour amincir le cuir dans sa totalité), parées (pour amincir le cuir sur les bord) et teintées (teinture sur les bords) selon les besoins.

Bandoulière

Pour la conception du système de portage, j'ai modifié une bandoulière acheter chez un fournisseur et l'ai adapté à mon produit (j'ai fait de même pour le petit sac noir):

Fond

J'ai débuté le montage avec l'assemblage du fond. J'ai cousu 3 pièces entre elles (endroit contre endroit), je les ai retournées et j'ai fait 2 surpiqûres pour tenir la partie retournée. C'est un type de montage dit « couture anglaise ».

J'ai ensuite disposé des clous de fond. À l'aide d'un emporte pièces, j'ai troué aux emplacements voulus et je les ai insérés. J'ai ensuite disposé un renfort (pour améliorer la solidité) et la doublure du fond (pour la propreté, l'esthétisme) avec de la colle.

Face

Pour construire la face j'ai d'abord posé des pressions, à l'aide d'une presse manuelle, sur la face.

J'ai ensuite procédé à la réalisation de la poche qui se situe à l'intérieur du sac car elle est placée sur la doublure de la face.

J'ai cousu deux bandes sur le corps de ma poche. Je les ai ensuite repliées pour former une bordure colorée. Ce type de montage s'appelle « bordure anglaise ». J'ai positionné, après l'avoir travaillé, une fermeture à glissière sur cette partie. J'ai placé les doublures des corps de la poche et j'ai ainsi pu coudre le tout (sur la fermeture et sur le bas).

Puis, j'ai réalisé deux petits soufflets pour donner du volume à cette poche. J'ai collé le corps des soufflets avec leurs doublures, je les ai teints et j'ai fait une couture sur le haut.

J'ai d'abord cousu les soufflets sur la poche. Cet ensemble est ensuite cousu sur la doublure de la poche face.

J'ai collé la doublure face sur la face, fait une couture de maintien sur le haut de cette partie et j'y ai ajouté une teinte pour une finition propre. J'ai fini par faire un trou au cutter pour passer le lien qui fermera le sac et j'ai cousu 2 pattes qui tiendront mon sac fermé à l'aide de pressions.

Assemblage fond et face

Puis, j'ai cousu le fond sur la face avec une machine à coudre plate (coudre sur une surface plane).

Corps

Pour cette partie, j'ai d'abord cousu une broderie et des enchapes préalablement faites sur le corps. Puis, j'ai disposé plusieurs renforts, le rose pour que le sac ait de la tenue et le marron, qui est plus épais, pour que les cygnes en verre tiennent par la suite sur le rabat.

Je me suis occupée de la partie doublure. J'ai cousu les deux autres pattes qui tiendront mon produit fermé et une décoration en forme d'ailles d'ange où il est inscrit le nom d'« Odette ». J'ai inséré des aimants en les cousant entre deux couches de cuir. J'ai fait de même sur deux portes monnaies qui seront aimanter sur ces emplacements.

J'ai ensuite collé ces deux pièces entres elles (le corps et sa doublure).

J'ai surcoupé, aux ciseaux, la doublure (de ce fait je suis sûre d'avoir une coupe nette et précise avec deux épaisseurs parallèles). J'ai aussi poncé avec un touret de finitions les tranches de mon produit pour renforcer ce sentiment. J'ai ensuite pu faire les trous qui serviront au passage de la bande qui fermera le sac.

Après avoir réaliser la bande qui fermera le sac, je l'ai positionnée avec des rivets dorés sur le corps.

J'ai mis la bijouterie en prenant le temps de gainer toutes mes pressions pour ajouter du raffinement au produit.

Assemblage corps sur l'ensemble fond + face

J'ai cousu l'ensemble qui forme la face et le fond sur le corps (partie qui vient d'être réalisée).

Puis, pour l'esthétique et un rappel au thème j'ai placé des plumes à l'intérieur du sac.

Soufflets

Pour la construction des soufflets, j'ai collé les soufflets et leurs doublures. J'ai ensuite fait des trous au cutter où passera le lien qui ferme le sac, fait une couture de maintien et une teinte sur le haut des pièces. Puis, j'ai fait des trous avec un emporte pièces pour définir

l'emplacement du tressage. Avec deux liens j'ai tressé. J'ai fini par coudre le bas des soufflets pour avoir une forme arrondie qui pourra se disposer sur mon sac et ainsi lui donner du volume.

Assemblage soufflets sur ensemble final

J'ai placé les 2 soufflets sur les côtés du sac avec du double face et je les ai maintenus avec de petites pinces. Grâce à cette technique j'ai pu coudre facilement ses épaisseurs.

J'ai donc ainsi obtenu la forme finale du produit.

La photo représente la vue intérieure de mon produit.

Finition

Pour clôturer la réalisation du sac blanc j'ai rajouté des éléments décoratifs.

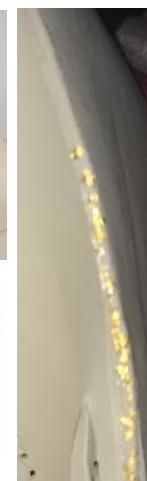
Pour la teinture des tranches : j'ai d'abord disposé de la teinte beige pour avoir un beau « fond ». Puis j'ai mis une couche de vernis à ongle transparent pour créer une base collante et avec une pince à épiler j'ai insérer de la feuille d'or. J'ai ensuite remis une couche de vernis à ongle pour faire en sorte qu'elle tiennent.

Pour les cygnes en verre : J'ai fait 2 trous sur le rabat du sac. Ils m'ont permis de pouvoir disposer des vis et ainsi maintenir les cygnes sur le rabat. Le renfort que j'ai mis entre mes couches de cuir permet aux cygnes de ne pas tomber et pouvoir s'en servir comme poignée. J'ai dû apprendre à couper des vis (à l'aide d'une scie à métaux) pour qu'elles soient à la taille souhaitée.

Pour les ailes : J'ai coupé les liens accrochés aux ailes pour pouvoir faire un nœud dans le dos du sac et ainsi les faire tenir correctement.

Je pense que les photos seront plus explicatives que de longues phrases :

Petit sac noir : Odile

Pour cette fabrication j'ai quasiment fait les mêmes étapes que pour le grand sac.

Les changements sont la fabrication de poignée et d'un dégradé de poche.

Pour les poignées : j'ai replié un côté puis l'autre (en collant avec du double face), j'ai maintenu à l'aide de pinces et j'ai cousu.

Pour les poches : j'ai cousu le bas d'une poche sur une autre et ainsi de suite jusqu'à pouvoir la coudre sur la doublure face.

Pour le reste, le procédé reste le même :

Etape 1 : Concevoir la face.

Etape 2 : Former le fond.

Etape 3 : Assembler le fond sur la face.

Etape 4 : Réaliser le corps.

Etape 5 : Assembler le corps sur l'ensemble fond + face.

Etape 6 : Fabriquer les soufflets et les assembler au reste de la création.

Etape 7 : Faire les finitions.

A savoir :

J'ai essayé de faire des explications simples pour qu'elles soient le plus claires et compréhensibles possible. J'ai aussi choisi de présenter les étapes qui me semblent être les plus intéressantes à connaître même s'il ne faut en négliger aucune. Il est donc normal de ne pas retrouver toutes les choses que j'ai faites (comme de couper ou brûler des fils, écrire le nom du personnage avec un feutre, comment j'ai fait la teinte, comment j'ai poncé les tranches de cuirs...).

Problèmes et remédiations

J'ai eu cependant de nombreuses difficultés, en voici quelques-unes.

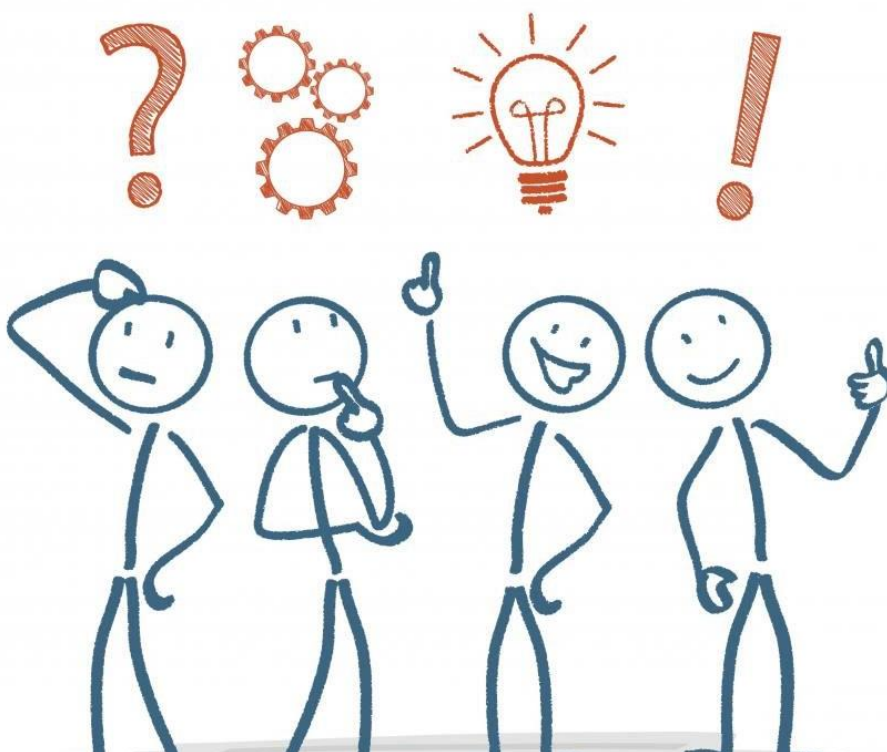
La plus grande était d'avoir toujours de nouvelles idées car je me rajoutais souvent du travail qui affectait mon temps. J'ai donc planifié mes tâches et constaté qu'il me manquait du temps. Pour remédier à ce problème, tous les mercredis après-midi ainsi que chacune de mes heures libres j'allais en atelier. Ça ne suffisait pas donc j'ai fourni un travail conséquent en dehors des heures de cours en exécutant toutes les opérations qui ne nécessitaient pas de machines chez moi. J'ai également dû faire des choix et me freiner dans l'exécution de toutes mes idées pour ne garder que l'essentiel.

Les cuirs choisis ont également été compliqués à travailler. J'ai dû m'adapter aux changements de directive, des cuirs et de leurs états.

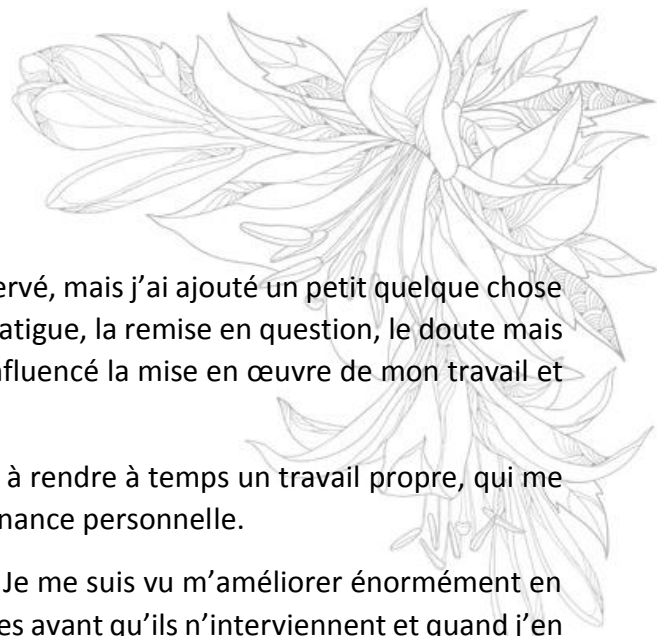
Les machines ont également été problématiques. Par exemple pour travailler un cuir plus facilement, il est possible de l'affiner, ça s'appelle la refente. Durant la refente du cuir marron de ma doublure, le cuir n'a pas été affiné uniformément et je n'avais plus de cuirs suite au trou que ma causé la machine. Pour rebondir, là encore, j'ai dû m'adapter en changeant mon idée première. J'ai mis un autre cuir qui s'assemblait avec les deux autres couleurs.

Il m'est également arrivé de ne pas réussir ou de me tromper dans les dimensions de certaines pièces. J'ai les ai donc, quand le temps me le permettait, reproduites et en changeant, quand il était nécessaire, mon idée première.

J'ai aussi eu d'autres imprévus techniques mais les professeurs ainsi que mes camarades m'ont aidée et conseillée. J'en suis très reconnaissante.

Conclusion

Je suis partie de ce que je savais déjà faire ou ce que j'ai observé, mais j'ai ajouté un petit quelque chose rendant mon chef d'œuvre unique. Cependant le temps, la fatigue, la remise en question, le doute mais également le manque d'expérience, sont des faits qui ont influencé la mise en œuvre de mon travail et son résultat final.

Les points positifs sont que malgré ces problèmes j'ai réussi à rendre à temps un travail propre, qui me plait tout en alliant le thème à la réalisation et mon appartenance personnelle.

J'ai ressenti énormément de plaisir à faire cette réalisation. Je me suis vu m'améliorer énormément en un an avec ce projet. J'anticipais le plus possible les problèmes avant qu'ils n'interviennent et quand j'en avais je restais calme et trouvais une solution rapidement. J'ai donc su gérer les imprévus au lieu de m'énerver comme au concours MAF que j'ai réalisé l'année précédente.

Ce projet m'a aussi permis d'affiner mes choix professionnels d'avenir. J'ai constaté que le travail de prototypage ne m'épanouissait pas. J'ai réellement pris conscience que la voie de la création et du manuel liés autour de la mode était faite pour moi.

J'ai apprécié le travail en équipe car tout le monde s'entraidait sur des projets différents.

J'ai visé haut sur la réalisation de mon premier sac et je suis fière d'être arrivée à créer ce que j'ai imaginé.

Il a été construit dans le but du chef d'œuvre. Cependant, il peut être adapté à une industrialisation en le produisant sans les éléments « décoratifs » liés au thème et en adaptant une fermeture aux soufflets pour assurer de la sécurité.

Pour conclure, ce projet m'a permis d'approfondir mes connaissances, mes techniques artistiques et professionnelles. Il a développé ma confiance en moi car j'avais peur d'échouer, m'a donné davantage de professionnalisme dans mes méthodes d'investigations et de réalisation. J'ai appris beaucoup de choses, que ce soit en termes de techniques et de façon d'être. J'en ressors grandie, j'ai gagné en techniques et en maturité.

Remerciements

Comme vous avez pu le constater, ces sacs sont le fruit de deux années de recherches et de réalisations intensives dans le but de construire un « Chef-d'œuvre ».

Pour clôturer ce dossier, je tiens donc à apporter ma gratitude à tous ceux qui m'ont accompagnée lors de cette aventure car c'est bien grâce à eux que j'ai réussi à atteindre un tel résultat.

- ❖ Dans un premier temps, je tiens à remercier ma professeure d'histoire, Madame DISSAIT, pour son implication sur ce concours. Elle m'a aidée et accompagnée sur les différents documents à vous fournir. De plus, c'est elle qui m'a donné davantage de connaissances sur mon thème en me faisant visionner le film « *Black Swan* ».
- ❖ Mes différents professeurs ont également toutes leurs places ici. Je remercie mes 2 professeurs de français, Madame BOUSSANGE pour avoir fait une liste d'exemples de personnages littéraires et Monsieur FUMAT pour ses différents cours sur *le lac des Cygnes*. Mais également Madame VIDREQUIN, professeure principale et d'arts appliqués, pour avoir eu une expertise constructive sur mes planches et croquis mais aussi d'avoir organisé la sortie scolaire du ballet d'Angelin Preljocaj qui m'a énormément inspirée. Monsieur RABAT, professeur de mathématique, a aussi eu un grand impact sur ma réalisation. Il m'a aidé à faire différents calculs essentiels à mon travail.
- ❖ Je tiens également à exprimer ma gratitude aux différents professeurs extérieurs à la classe qui se sont également portés présents à ma demande pour m'aider. Notamment Madame BARSE, qui a bien voulu me donner un de ses gabarits et Monsieur MAISON, qui, quand je faisais des heures supplémentaires dans ses cours, m'a donné des conseils et m'a fourni certains outils qui ont contribué au bon fonctionnement de ma réalisation.
- ❖ Je voudrais également souligner la gentillesse d'une personne que j'ai connue grâce à ce travail, Antoine MEZEIX, qui nous a fourni des documents pour bien organiser notre démarche et des conseils sur le développement de nos modèles au cas par cas. Ayant conscience de ne pas être la seule élève et qu'il peut être compliqué de se rendre aussi disponible, j'ai été très touchée. J'ai donc fait une belle rencontre qui m'a enrichie pour mon avenir, tant professionnel que personnel.
- ❖ Mon entourage personnel a également eu un impact important. Que ce soit mon frère avec la fabrication de cygnes en verre, mon ami au lycée, Antonin DUMAS, pour l'impression d'un porte clef, ma famille, mes amis extérieurs ou mes camarades de classes, ils m'ont tous apporté à leurs manières une certaine richesse qui m'a poussé vers le haut.
- ❖ Pour finir, je tiens à remercier mes professeurs de maroquinerie, Madame LABBE et Madame BARGE, c'est bien grâce à elles que mon projet a pu aboutir. Elles se sont montrées disponibles, à l'écoute et m'ont conseillée sur mes différentes envies. De plus, par leurs engagements, elles m'ont permis d'accéder à une formation riche en ressources, m'ont transmis un certain savoir-faire et savoir être que j'ai pu mettre à profit dans ce projet.

Ce projet est donc bien ma réalisation, mais, grâce à tous ces personnes, il devient une œuvre collective.