

DNMADE

Mention **Spectacle**

Parcours **Costumier de Spectacle**

Majeure : Costumier

Double Mineure : Patrimoine / Matériaux

Objectifs de la formation

MENTION Spectacle
PARCOURS Costumier de spectacle

Méthodologie et autonomie

Recherche et créativité

Ouverture culturelle

Savoir-faire

▪ **Progressivité des semestres**

1ère ANNÉE : S1-S2

- Acquisition des fondamentaux (conceptuels, artistiques et techniques)
- S2 Ouverture sur S3 avec microprojet sous forme de modules
- stage d'observation 2 semaines (univers du costume élargi)

2ème ANNÉE : S3-S4

- Approfondissement à travers une Majeure costumier intégrant la démarche de projet
- Coloration des parcours sous forme de Mineures : Matériaux et Patrimoine
- Individualisation des parcours
- Stage de 8 semaines (univers du costume, érasmus possible)

3ème ANNÉE : S5-S6

- Consolidation des acquis sous forme de Microprojets collaboratifs
- Stage de 4 semaines
- Mémoire MADE
- Projet MADE
- Projet Entrepreneuriat

Gain d'autonomie des étudiants

CONTRÔLE CONTINU

Les EC sont évalués en contrôle continu (CC)

Mis à part pour les épreuves de soutenance du Mémoire (S5) et du Projet (S6) qui sont des épreuves ponctuelles.

BILAN

Un bilan **semestriel**, sous forme de conseil de classe, permet de faire le point sur l'ensemble des EC et de valider la progression de l'étudiant.

ECTS

European Credits Transfer System, ou « Système européen de transfert et d'accumulation de crédits » qui visent à faciliter la reconnaissance et la comparaison des programmes d'enseignement supérieur à l'échelle **européenne**.

NATURE DU DIPLÔME

Diplôme national conférant le **grade de licence**.

EVALUATION PAR COMPÉTENCES

Le détail des Compétences est présenté en début d'année aux étudiants.

Les évaluations par compétences sont communiquées aux étudiants par des fiches d'évaluation ainsi que sur PRONOTE.

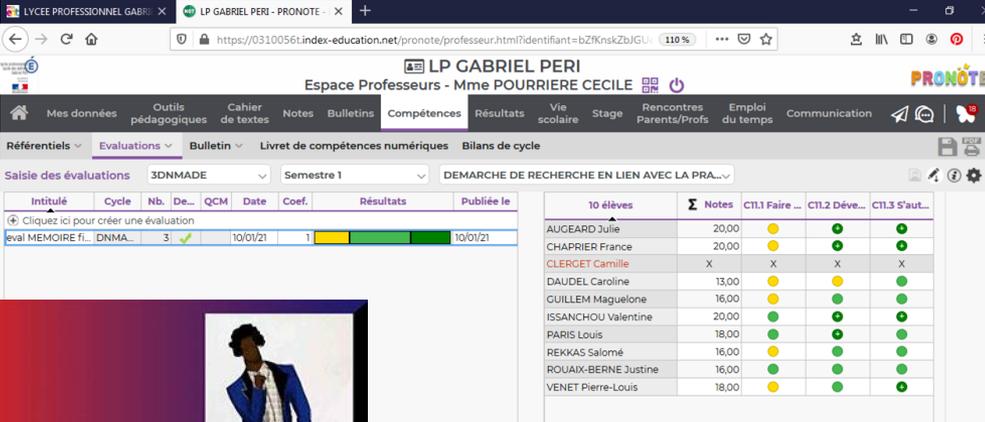
4 niveaux de maîtrise :

Maitrise insuffisante

Maitrise fragile

Maîtrise satisfaisante

Très bonne maitrise

Intitulé	Cycle	Nb.	De...	QCM	Date	Coef.	Résultats	Publiée le	10 élèves	Σ Notes	CT.1.1 Faire...	CT.1.2 Déve...	CT.1.3 S'aut...
Cliquez ici pour créer une évaluation													
eval MEMOIRE fi...DNMA...	3	1	✓		10/01/21	1		10/01/21	AUGEARD Julie	20,00	●	●	●
									CHAPRIER France	20,00	●	●	●
									CLERGET Camille	X	X	X	X
									DAUDEL Caroline	13,00	●	●	●
									GUILLEM Maguelone	16,00	●	●	●
									ISSANCHOU Valentine	20,00	●	●	●
									PARIS Louis	18,00	●	●	●
									REKKAS Salomé	16,00	●	●	●
									ROUAIX-BERNE Justine	16,00	●	●	●
									VENET Pierre-Louis	18,00	●	●	●

Erasmus+

- Micro-projet . Démarche expérimentale

Partenariat avec **La compagnie Parthénope** pour le **Festival Cahors Juin Jardins**

> Micro-projet "**Jungle**" 1DNMADE 2020-2021

Création d'un décor végétal inspiré des peintures de Henri Rousseau.

Partenariat avec **Marionnettissimo**, la **compagnie Nouons-Nous** et la **compagnie Nomade'n'Co**

> Micro-projet "**Co-habiter**" 1DNMADE 2020-2021

Objets hybrides ou des greffes **entre costumes et marionnettes.**

Les réalisations seront présentées lors du festival "Marionnettissimo" 2021.

La communication et l'organisation de l'évènement seront réalisés par les étudiants du DNMADE Evènementiel du Lycée Rive Gauche.

Autres exemples : [Ballet Blanc Revisité](#)

▪ Démarche innovante > MATERIAUX

Projet « 100 ans de Merce Cunningham » mené grâce à un projet d'avenir « matériaux vivants / matériaux innovants ». [Extrait Dossier](#)

Collaboration avec des étudiants volontaires de l'IUT GEII (génie électrique et informatique industrielle)

Exposition des costumes et représentation du Ballet par **la section danse** du lycée Gabriel Péri, au Couvent des Jacobins.

Outils informatiques

Exploitation de logiciels et de ressources informatiques variées, respect des règles déontologiques propres à la recherche et au respect de la création
Suite Adobe, Gimp, Suite Lectra: Modaris (CAO) Kaledo (DAO), Diamino (CFAO), scanner et imprimante 3D. Certification PIX

Travail photographique et infographique grâce à des logiciels de retouche d'image.
Maëlis Jardin, Siriane Mairesse. 1ère année DNMADE, avril 2020

Travail de mise en page adaptée à chaque projet. Vérification des légendes des images, notes de bas de page et sources.
Un Clown en construction, Julie Augeard, Mémoire 2021

Autres exemples de mémoires
<https://drive.google.com/drive/folders/1m8a9c16R5nTYVFFqu3QVhvaA4ARXMJ0?usp=sharing>

- Matériel professionnel + matières
- Matériel d'Arts appliqués + consommables

Dans l'imagerie collective, le clown est un personnage fantaisiste avec un nez rouge. Celui qu'on appelle "classique" est en fait l'auguste⁵. Parmi d'autres portraits clownesques, la figure du tramp, venue célèbre par l'américain Emmett Kelly (fig.3) utilise l'esthétique du clocharde, et de la pauvreté pour poétiser la vie. Le clown Sol de son vrai nom Marc Favreau (fig.4), reprend cet aspect pour contrebalancer son discours singulier qui lui permet de revendiquer simplement une personnalité clownesque inédite. L'esthétique de la misère qui se lit dans son costume, saut, une et rapé, lui permet de souligner avec candeur et légèreté une amère réalité. Ici, la pauvreté est à la fois le moyen de création d'un personnage qui met en avant la sincérité de son propos avant son apparence, et le résultat lisible de son identité. Mais observons cette exploitation de la pauvreté dans d'autres domaines. Elle peut aussi être à l'origine d'une revalorisation : une matière dite "pauvre", car usagée, une fois réutilisée, retrouve de la valeur fonctionnelle et esthétique. C'est par exemple, le cas de la marque allemande Freitag qui conçoit, depuis 1993, des sacs dans des bâches de camions remis à neuf (fig.5). Le cuir est remplacé par "une matière non noble", à qui l'on offre une seconde vie. Les graphismes d'origine, conservés lors de la réutilisation, affirment l'identité visuelle de la marque et signalent la récupération. Dans cette logique, l'artiste clown Jessica Martin Serra réutilise une affiche plastique de cirque pour créer sa jupe d'auguste (fig.6). Sa coupe en cercle lui permet de rechercher le juste équilibre entre extravagance et élégance, pauvreté du matériau et soin de la forme. Ici, la pauvreté matérielle n'est pas lisible dans le résultat final. Dans cette perspective, l'objet peut même prendre de la valeur. Le studio de design textile londonien Kirsty McDougall a développé REVEAVE, une collection de textiles tissés à la main dans des matériaux entièrement recyclés ou réutilisés (fig.7 et 8). Ce qui était alors considéré comme "déchet textile" devient magnifié par sa texture et ses qualités plastiques. Encore une fois, la pauvreté matérielle, plus particulièrement la récupération, est à l'origine de la démarche, et pour autant elle est une source de richesse esthétique. Paradoxalement, une imitation de la pauvreté se retrouve parfois dans un résultat qui n'a pas eu à se confronter à l'absence de moyens. Par exemple, les costumes d'Arlequin, bien qu'ils soient issus du rapiécage par nécessité, sont rapidement devenus somptueux, transformant les codes de la misère et du patchwork par les broanages colorés. Tel un symptôme de la maladie du costume⁶ de théâtre que décritait Roland Barthes en 1955, la richesse se lit alors dans

le costume d'un personnage pourtant célèbre pour ses origines rustres. Grâce à ces exemples, et au travers de nombreux autres qu'on ne pourra pas développer ici, on se rend compte du potentiel de création que présente la récupération. En plus d'être en accord avec une conscience écologique, elle se présente comme un atout créatif et une valorisation de la matière. Cependant, elle possède également ses limites, comme le fait de vouloir récupérer pour le principe plutôt que pour l'intérêt qu'elle présente, et de finalement produire du "faux-pauvre", en désaccord avec l'intention principale.

Fig.3 - Emmett Kelly avec le Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, photographie pour une publicité de Pat American Coffee Bureau, 1953

Fig.4 - Clown Sol (Marc Favreau), photographie, Théâtre du Ranelagh, direction Madona Bouffard

Département des Arts du spectacle Inf, département des Arts du spectacle Des entrées, 2020

Fig.5 - Photographie de communication de la marque Freitag, 2020

Fig.6 - Photographie de Jessica Martin Serra dans le spectacle CLOUZZOZ mis en scène par Anna Rodriguez, Académie Fratellini, 2011

Fig.7 et 8 - Collection Reveal, Studio Kirsty McDougall, Londres, 2020

⁵ Selon un article de Pascal Jambou pour le site de la SNF et du CNC, à propos du profil des clowns : "La plupart de celles et ceux qui se revendiquent aujourd'hui comme des clowns ont en réalité, vestimentaire et caractère confondus, des augustes. Le mot clown est devenu générique, un vocable qui embrasse un large faisceau d'intentions, une sorte de boîte à Pandore englobant dans joliments personnels et collectifs". <https://www.cnc.fr/fr/actualites/le-clown-est-il-encore-actuel>

⁶ Le Tramp, initialement "le Duché" est une figure de clown américaine issue de la Grande Dépression dans les années 1930. Il est caractérisé par un air mélancolique et une allure misérabile, qui peut caractériser la souffrance du peuple. Rendre aujourd'hui célèbre par Emmett Kelly, cette figure est indétachable de son appartenance au début du siècle.

⁷ "Les Malheurs du Costume de Théâtre", Roland Barthes, 1955 - Paris dans Théâtre Populaire

- Adaptés aux différents projets professionnels des étudiants à travers les Mémoires (S5) et les Projets (S6)

Caractériser et valoriser l'identité, les compétences et le projet professionnel des étudiants.

Installation en "string art", sur la féminité, le corps, le genre
 > Mémoire et projet sur l'hybridation de canons de beauté pour une performance d'effeuillage néo burlesque
 France Chaprier. 2018-2021

Point de départ : Hybride

Vase meiping, Auteur inconnu, XVIe siècle

Baro d'èvel

Camille Decourtye et Blai Mateu Trias se sont rencontrés dans une école de cirque. Ils ont créé la compagnie il y a une vingtaine d'années. Camille s'intéresse beaucoup aux mouvements du corps et à la voix. Elle travaille avec les animaux dans une approche basée sur l'éthologie (étude du comportement animal). Blai a grandi auprès de parents clowns. Il s'intéresse beaucoup à la matière et aux effets qu'elle peut produire. Il expérimente la céramique durant ses heures libres dans le but de l'intégrer un jour dans leurs spectacles. Leur compagnie est composée d'autres cirquassiens. Ensemble, ils sont en perpétuelle recherche de nouveaux moyens d'expressions afin de faire de leur art un art complet.

Look n°2 Chanel, Collection automne hiver 2015/2016

> Projet réalisé en 2015 au Lycée de la Céramique Henry Moisan (21)

> Hybridation de deux œuvres, une contemporaine et une plus ancienne

> Volonté de lier deux matériaux : le textile et la céramique

> Soulève des problématiques techniques :

- rigidité de la terre / souplesse du corps
- poids de la matière / contrainte sur le corps
- l'entrave au corps peut être tournée en avantage

> La céramique ajoute une forte valeur symbolique :

- la mémoire et l'intemporalité
- lien au cycle de la vie et à la mort

Parcours, mémoire et projet basé sur l'alliance du textile et de la céramique appliquée au costume.
 Valentine Issanchou. 2018-2021

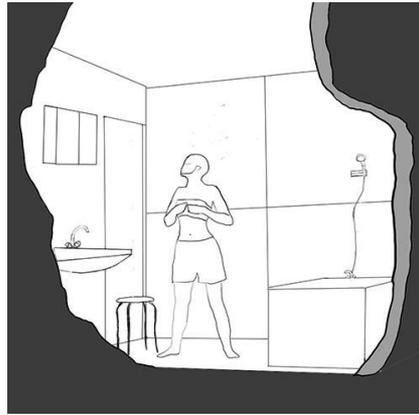
▪ **Parcours culturel de l'étudiant**

Coordonné par le collègue de Lettres dans les divers théâtres toulousains,
Rencontres avec les équipes techniques et artistiques sur différents spectacles (en classe ou en bord de scène)

L'onde et
le tonde qui
débarquent sur
nous

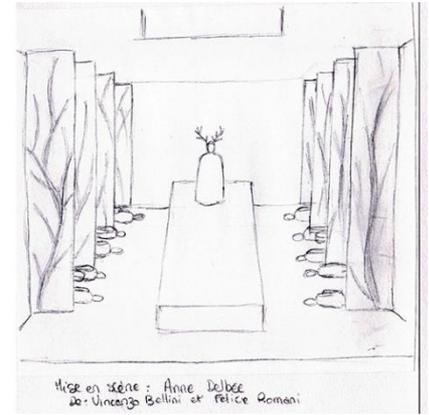
*Le marchand de
Londres,*
Théâtre de la Cité,
Septembre 2019

Change Me,
Théâtre Sorano,
Novembre 2019

Moving alternative,
Théâtre Garonne,
La Place de la Dance,
Janvier 2020

Mise en scène : Anne Delbec
de Vincenzo Bellini et Felice Romani

Norma,
Théâtre du Capitole,
Septembre 2019

▪ Débouchés

Débouchés métiers : visites ateliers ou de structures culturelles
Débouchés études : ENSATT, (JPO, visio-conférence),
DSAA créateur (JPO, sites écoles)

Atelier Patine du théâtre du Capitole

Atelier Homme du théâtre du Capitole

The collage consists of three screenshots from the ENSATT website:

- Top screenshot:** 'Atelier costume' page. It features a banner with the text 'Fabriquer l'attirail pour l'ensemble des pièces de costumes pour habiller le spectacle.' Below the banner, it lists 'FORMATIONS' with 'Jeu Administration' and 'Atelier costume' as options. The 'Déroulé du cursus Pré-Master' is also visible.
- Middle screenshot:** 'Conception costume' page. It features a banner with the text 'Concevoir les matières, les couleurs et les formes pour vêtir les personnages en accord avec la dramaturgie de l'œuvre.' Below the banner, it lists 'FORMATIONS' with 'Jeu Administration' and 'Atelier costume' as options. The 'Déroulé du cursus Pré-Master' is also visible.
- Bottom screenshot:** 'DSAA Mode' page. It features a map of Europe with three green location markers. The page title is 'Design & Métiers d'Art'.

▪ PROFIL

- Être titulaire d'un baccalauréat général ou STDA ou d'un DTMS option Habillage ou d'un baccalauréat professionnel MMV.
- Disposer d'un bon niveau de culture générale et d'une ouverture à la culture des arts, des sciences
- Porter de l'intérêt pour les arts du spectacle
- Faire preuve de curiosité artistique, de créativité
- Faire preuve d'esprit de recherche, d'analyse et de synthèse
- Démontrer une appétence technique pour la fabrication traditionnelle ou innovante autour du vêtement, du costume et du textile.

▪ RECRUTEMENT

> Inscription via Parcoursup

Résultats de 1ère et terminale

Appréciations fiche avenir

Lettre de Motivation

Lien éventuel

Rédaction du projet de formation motivé

[\(voir document sur l'ENT\)](#)

REDACTION du Projet de formation motivé

L'équipe pédagogique de recrutement vous demande d'explicitier votre projet de formation dans le champ « Projet de formation motivé » à remplir sur Parcoursup pour votre vœu en DN MADE. Cet espace en ligne à renseigner (1500 caractères maximum) a pour but de déceler en vous une sensibilité plastique et votre curiosité envers l'univers qui vous entoure.

Dans ce document, vous préciserez vos motivations quant à la poursuite d'étude dans le domaine du Design et des métiers d'arts : pour ce faire, après vous être succinemment présenté, vous décrierez de manière claire et concise votre ou vos expériences vécues, quelles qu'elles soient, dans la création ou la fabrication, en tant que spectateur et/ou créateur. Vous aurez ainsi le soin de citer votre première émotion esthétique : œuvre (film, photo, objet, livre...), lieu (musée, galerie, mur), contexte (carte postale, concert, etc...).

PUBLICATION : Le carnet personnel et d'orientation

Il est composé des pièces mentionnées ci-dessous (visuelles et/ou textuelles) qui s'organisent dans un ordre et une logique choisis par l'élève (aucun portfolio n'est demandé pour entrer en DNMADE).

Sous une forme libre (enregistrement vidéo, sonore ou texte, entre 20 et 40 lignes maximum) un micro blog ou tumblr ou instagram ou autre (excepté pinterest) la présentation de votre univers, une sélection commentée de références.

- Votre univers visuel (préférences - curiosités etc.)
- Vos choix culturels- artistiques- littéraires- scientifiques- technologiques- environnementaux
- Vos implications dans le monde associatif et/ou sportif
- Votre compréhension du parcours et les raisons de son choix
- Tout complément à votre libre initiative : travaux personnels, créations issues de l'univers du Design et des Métiers d'Art...

N'oubliez surtout pas de faire figurer l'adresse web complète et consultable à la fin de votre projet de formation.