

centre
national du
costume et
de la scène

20 ANS
2006
2026

Exposition
jusqu'au
3 janvier
2027

Tous en scène!

20 ans de collections

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

PRÉPAREZ, ANIMEZ ET PROLONGEZ VOTRE VISITE !

MOULINS / CNCS.FR / 04 70 20 76 20

Sommaire interactif

Le Centre national du costume et de la scène au Quartier Villars, Moulins (Allier) © Pascal Chareyron

En cliquant sur le lien, retrouvez la fiche associée.

1. RESSOURCE N°1 : Accompagner avant, pendant, après la visite 3
2. RESSOURCE N°2 : Découvrir l'exposition *Tous en scène ! 20 ans de collections* 7
3. RESSOURCE N°3 : Pistes de travail pour l'enseignant, l'éducateur, l'animateur 10
4. RESSOURCE N°4 : Des documents à exploiter avec les enfants et les jeunes 18

**ACADÉMIE
DE CLERMONT-FERRAND**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

I. ACCOMPAGNER AVANT, PENDANT, APRÈS LA VISITE

UN ÉLÈVE, UN JEUNE, PRÉPARÉ, EST PLUS ATTENTIF À L'EXPOSITION ET PEUT RÉINVESTIR LORS DE LA VISITE ET/OU DES ATELIERS CE QUI A ÉTÉ ABORDÉ EN AMONT.

Inclure la visite dans ses pratiques

- LES INCONTOURNABLES À CONNAÎTRE AVANT DE VENIR

Il est important que les élèves, les enfants et les jeunes comprennent l'intérêt de leur venue au CNCS et disposent de quelques premières pistes sur le thème de l'exposition et du Musée.

Même si la visite doit laisser place à la découverte, quelques repères préalables leur permettront d'aborder le musée en comprenant le cadre et les enjeux de la visite.

Ayant déjà une connaissance de l'exposition, ils ont des points de repères et s'impliquent ainsi davantage dans leur venue.

- TRAVAIL EN AMONT

1- Faire connaissance avec le Musée

- **Que signifie le sigle « CNCS » ?**

Centre National du Costume et de la Scène

- **Quel type d'établissement est le CNCS ?**

Musée, lieu qui a pour vocation de conserver une collection d'objets

- **Quelles missions a-t-il ?**

Conserver, exposer, transmettre autour des objets de la scène pour une mémoire du spectacle vivant

- **Quels sont les objets du spectacle, les objets de la scène ?**

Les costumes de scène et les décors

- **Quels types de spectacle vivant peuvent être liés aux expositions ?**

Danse, théâtre, opéra, mais aussi cabaret, comédie musicale, chanson, arts du cirque...

- **À l'origine, quelle était la fonction du Quartier Villars avant la création du CNCS ?**

Une caserne militaire de cavalerie (XVIIIe siècle)

Le site internet du CNCS présente les différents espaces d'expositions et de visites. Voici les liens qui vous permettront d'y accéder :

2- Aborder un thème de l'exposition

Préparer un thème, aborder un aspect en particulier pour sensibiliser à l'exposition sans trop en dire

Des thématiques abordées dans l'exposition *Tous en scène*

Les escaliers en pierre de Coulandon © CNCS / Florent Giffard

- **L'histoire du CNCS** : du bâtiment et son évolution architecturale à la création du musée
- **Acquisitions** (dépôt, don, legs, achat), conservation et exposition des œuvres
- **Le personnage et sa création** : géant, roi, animal, diva, objet, militaire, noble, princesse...
- **Textures et matières** : plumes, velours, fourrures, carcasses, ornements, drapé, armures et illusions...
- **Le costume dans toutes ses formes** : robe, cape, pourpoint, tutu, masque, coiffe...
- **L'histoire du CNCS à partir** de ses expositions (affiches et costumes présentés, pourquoi des pièces marquantes...)
- **Les lieux de représentations** : Opéra de Paris, Comédie-Française, Opéra de Lyon...

1

2

3

1- Costume de Philippe Binot pour le rôle de Polichinelle dans *Casse-Noisette*, ballet de Tchaïkovski et Marius Petipa (1892)

Nouvelle production : mise en scène de Georges-François Hirsch, chorégraphie de Rosella Hightower et André Presser. Palais Garnier, 1982. Coll. CNCS / dépôt Opéra national de Paris © CNCS / Terminal 33

2- Costume d'après Fernand Léger pour le rôle du Premier officier dans *Bolivar*, Opéra de Darius Milhaud, d'après la pièce homonyme de Jules Supervielle (1943). Nouvelle production : mise en scène de Max de Rieux. Palais Garnier, 1950. Coll. CNCS / dépôt de l'Opéra national de Paris © CNCS / Patrick Lorette

3 - Costume d'Olivier Bériot et Daphné Bürki pour le Croissant, Cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, direction artistique Thomas Jolly. Paris, 2024. Coll. CNCS / don Paris 2024 © CNCS / Terminal 33

D'autres propositions d'exploitation déjà abordées dans les expositions précédentes (liens interactifs vers les documents ressources sur le site www.cncs.fr) :

- Mannequinage et conservation ([Trésors des Collections](#))
- Les Métiers du costume et de la scène ([La Scène](#))
- Briller de mille feux ([Cabarets !](#))
- Formes en tout genre ([Cabarets !](#))
- Corps et mouvement ([Danser l'Image](#))
- Costume et classe sociale ([Trésors des Collections](#))

Exposition *Tous en scène !* vitrine 3 © Titania

- EXPLOITER LA VISITE AU RETOUR DANS L'ÉTABLISSEMENT

Ce qui peut prendre la forme d'un échange collectif, d'une trace écrite, d'une fiche à compléter pour fixer dans les mémoires ce qu'ils ont travaillé lors de la visite.

- LIENS AVEC LES ENSEIGNEMENTS

L'exposition *Tous en scène !* permet de créer du lien avec les thèmes de programmes scolaires comme point de démarrage ou d'aboutissement d'un projet du Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle ou de développer tout projet pédagogique de structure. Les disciplines évoquées ne sont que des suggestions et peuvent être élargies. Selon le niveau et le contexte de la visite, les propositions peuvent être adaptées.

De nombreuses matières peuvent être liées à une découverte de l'exposition *Tous en Scène !* sous différents angles d'approche.

- **Français** : lecture, schéma du récit et univers narratif, étude du personnage - identité -définition - rôle, vocabulaire du théâtre, expression orale, lien avec les œuvres littéraires, spectacles, la figure du héros -héros – héroïnes - mythes et réalités
- **Arts plastiques, histoire des arts** : formes, couleurs, matières, lecture et analyse d'œuvres, objets et lieux du patrimoine, étude du corps – silhouette, modelage et sculpture, figure et symbolique de l'animal
- **Histoire** : patrimoine, architecture, contexte artistique, social et historique, les liens entre arts, société et représentation
- **EPS** : pratique de la danse, rapport au corps et au mouvement, corps, matières et contraintes, corps et expression, postures
- **Technologie / Sciences / Mathématiques** : matériaux, outils, procédés de fabrication, sciences de la conservation (lumière, température, hygrométrie), le vivant (en lien avec la conservation), mesures, proportions...
- **EMC** : culture commune, partage des valeurs, mémoire et patrimoine, respect et protection des œuvres, archive et documentation
- **Éducation musicale** : musique et interprétation, le langage musical dans le spectacle vivant, dialogue et interaction entre la musique, le corps, les costumes et l'espace, la musique sur scène
- **Langues vivantes** : culture, découverte d'artistes étrangers, influences étrangères, vocabulaire, visite en langue étrangère...

D'autres disciplines peuvent être mobilisées et créer des projets innovants !

Toutes les disciplines travaillées dans le Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle s'intègrent pleinement dans une action pédagogique. Les trois piliers peuvent ainsi s'ancrer parfaitement dans le cadre d'une découverte de l'exposition *Tous en Scène !* et des ateliers de pratique artistique proposés dans les offres de visite.

Pour plus d'informations ou une aide à l'élaboration d'une séance, contactez le professeur relais, Aude Fagnot : aude.fagnot@ac-clermont.fr

- SAVOIR S' ADAPTER

Le CNCS développe des dispositifs favorisant l'accessibilité des publics :

- Visites adaptées
- Dispositifs tactiles
- Textes FALC
- Caractères agrandis
- Transcriptions en braille
- Médiations sensorielles
- Visites petite enfance
- Ateliers inclusifs

Le dossier encourage une approche sensible et plurielle des œuvres.

- OFFRES PÉDAGOGIQUES, VISITES ET ATELIERS

Le CNCS propose des parcours pédagogiques de visites et d'ateliers variés, d'une durée d'1h à la journée, et plus dans le cadre de projet à plus terme !

Ci-dessous des liens interactifs dirigent vers le site internet www.cncs.fr

[Offres maternelle](#)

[Offres élémentaire](#)

[Offres collège](#)

[Offres lycée](#)

Ateliers © CNCS

2. DÉCOUVRIR L'EXPOSITION TOUS EN SCÈNE !

[Consulter le lien dossier de presse sur la page scolaire](#)

Costume d'Olivier Bériot et Daphné Bürki pour *Cyrano*, Cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, direction artistique Thomas Jolly, Paris, 2024. © CNCS / Terminal 33

Lexique, questions, métiers, anecdotes par salle

Pour compléter le parcours de visite :

- Quelques éléments de vocabulaire à retenir, mots clés
- Une problématique possible à exploiter
- Des métiers associés
- Une anecdote

Salle 1 - 20 ans d'acquisitions / Un patrimoine régulièrement enrichi

- **Mots clés** : patrimoine, collection, costume de scène, spectacle vivant, mémoire, archives, dépôt, don, leg, inventaire
- **Problématique** : comment conserver une mémoire du spectacle vivant ? Pourquoi conserver des costumes de scène ?
- **Des métiers** : conservateur, documentaliste, collectionneur

Le saviez-vous ?

Les collections de costumes sont réparties entre 4400 d'opéra, 2600 de danse, 2500 de théâtre, mais aussi 40 de cirque, 100 de comédie-musicale, 70 de cabaret...

Le CNCS intègre en moyenne 100 nouveaux costumes chaque année.

Salle 2 – 20 ans de conservation / Dans l'intimité des réserves

- **Mots clés** : conservation préventive, restauration, réserves, conditionnement, altération, hygrométrie, mite, anoxie (absence d'oxygène), dégradation photochimique (lumière, UV)

- **Problématique possible à exploiter** : Quels sont les facteurs de dégradations des costumes ?

- **Des métiers** : conservateur, régisseur, restaurateur

Le saviez-vous ?

Les réserves du CNCS occupent 3000m² sur plusieurs niveaux. Plus de la moitié des éléments sont suspendus sur des cintres rembourrés. Les pièces plus fragiles et les accessoires sont disposés sur des étagères ou dans des tiroirs XXL. Quelques pièces très volumineuses et hors format nécessitent des conditionnements spécifiques.

Salle 3 – 20 ans de mannequinage / L'art de sublimer les costumes

- **Mots clés** : mannequinage, corps, empreinte, mensurations, mannequin, silhouette, maquette, modelage, sculpture, volume, structure

- **Problématique possible à exploiter** : quelle est la différence entre modeler et sculpter ?

- **Des métiers** : conservateur, régisseur, costumier

Le saviez-vous ?

Une moyenne de 250 mannequinages sont réalisés chaque année pour les expositions temporaires, les rotations des espaces permanents et les prêts extérieurs. Le CNCS dispose pour cela d'une grande variété de mannequins et crée aussi ses propres formes si nécessaire.

Salle 4 – 20 ans d'expositions / Révéler une collection exceptionnelle

- **Mots clés** : exposition, commissariat, scénographie, médiation, rétrospective

- **Problématique possible à exploiter** : quelles thématiques, quels artistes pour de prochaines expositions ?

- **Des métiers** : commissaire d'exposition, scénographe, médiateur, conservateur, universitaire, auteur

Le saviez-vous ?

En 20 ans le CNCS a conçu et organisé 36 expositions temporaires présentant chacune, 100 à 150 costumes. L'établissement a aussi développé une dimension internationale par l'itinérance de plusieurs de ses expositions, de Sydney à Sao Paulo, de Singapour à San Francisco.

Salle 7 - Costumières et costumiers / Créateurs d'illusion

- **Mots clés** : costume, couture, création, maquette, mise en scène, chorégraphie, dramaturgie, décor, savoir-faire

- **Problématique possible à exploiter** : qui crée et fabrique un costume de scène ?

- **Des métiers** : costumier, couturier, artiste plasticien, dessinateur, metteur en scène, chorégraphe, décorateur

Le saviez-vous ?

Près de 400 costumiers et costumières sont référencés dans les collections du CNCS, toutes disciplines, époques et nationalités confondues. Actuellement, ce répertoire est constitué d'environ $\frac{3}{4}$ d'hommes et $\frac{1}{4}$ de femmes.

Salle 8 - Ateliers & artisans / La fabrique du costume

- **Mots clés** : art, artisanat, savoir-faire, atelier flou, atelier tailleur, confection, décor de costume, technique, ennoblissement, échantillonnage, matière

- **Problématique possible à exploiter** : quels sont les métiers d'art qui collaborent à la réalisation d'un costume ?

- **Des métiers** : couturier, tailleur, modiste, teinturier, fabricant de masque, brodeur, plumassier, carcassier, perruquier, cordonnier, accessoiriste, décorateur de costume, responsable de production

Le saviez-vous ?

Le CNCS conserve plus de 1700 coiffes, 900 ceintures, 750 paires de chaussures, 450 éléments d'armures, 400 masques, 400 paires de gants, 200 bijoux, 180 perruques, 100 prothèses, 30 paires de lunettes... et même 1 porte-voix géant de 190 cm de long !

Salle 9 - Vestiaires d'artistes / Une seconde peau

- **Mots clés** : mémoire, interprétation, représentation, identité, célébrité, artiste, spectacles, image, renommée, personnalité, incarnation

- **Problématique possible à exploiter** : quel costume pour quel artiste ?

- **Des métiers** : chanteur, danseur, comédien, performeur

Le saviez-vous ?

« Chaque fois qu'une soprano porte une robe, on coud à l'envers une étiquette portant son nom. Je n'oublierai jamais le jour où je fus lacée dans une robe portée autrefois par Kiri Te Kanawa. Qui ne chanterait mieux dans un costume imprégné d'histoire ? » Renée Fleming

Salle 10 - Les coups de cœur du public

- **Mots clés** : visiteur, public, fréquentation, livre d'or, critères de choix, émotion, partage

- **Problématique possible à exploiter** : Mon costume préféré ? Pourquoi ?

- **Des métiers** : métiers de la communication, du marketing, des relations publics et de la médiation.

Auditorium (Rez-de-chaussée)

Pour prolonger la visite, un programme de films documentaires (extraits de spectacle) est projeté à l'auditorium du Musée pour relater des 20 ans du Musée !

3. PISTES DE TRAVAIL POUR L'ENSEIGNANT, L'ÉDUCATEUR, L'ANIMATEUR

Voici quelques orientations de travail qui peuvent être exploitées avec vos groupes dans la structure, en amont ou en aval de la venue au CNCS.

Les activités et pistes de travail sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées ou interchangées.

ATTENTION : les costumes des spectacles cités ne sont pas réunis dans une même salle mais présentés au cœur des différentes thématiques de l'exposition.

PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LES PLUS JEUNES

FICHE 1 - PERSONNAGE DE SCÈNE

Reconnaitre un rôle, une caractéristique que le costume rend identifiable. Les maîtres et les valets, les rois, les reines, les personnages fantastiques, les animaux, les monstres...

Objectif : comprendre que les personnages d'une histoire ont des caractéristiques reconnaissables, que le costume peut aider à identifier.

ÉTAPE 1 : Lecture ou échange autour d'un conte

Lecture ou échange autour d'un conte connu.

Les élèves, les enfants, identifient les personnages principaux.

- Qui sont les personnages de l'histoire ? Qui est important ? Qui aide ? Qui gêne le héros ?

Exemples de catégories qui apparaissent souvent dans les contes : roi et reine, héros et héroïne, serviteur et messager, personnage magique ou fantastique, animal, monstre ou adversaire...

ÉTAPE 2 : Chercher les caractéristiques des personnages

Les élèves, les enfants décrivent les personnages (définition, identité, personnalité, caractéristiques).

- Comment imagines-tu ce personnage ?
- Est-il puissant ? faible ? drôle ? Inquiétant ? Triste ? Joyeux ? Gentil ? Méchant ? Riche ? Pauvre ? Magique ? Réaliste ?

ÉTAPE 3 : Imaginer le costume du personnage

Les élèves, les enfants se questionnent : si ce personnage apparaissait sur une scène pour un spectacle, comment le reconnaîtrait-on ? Par groupes ou individuellement, ils imaginent tenues, couleurs, matières, et accessoires...

Exemples d'indices : une couronne, une cape, une robe très longue, une armure, des griffes ou cornes, un masque.

ÉTAPE 4 : Dessiner le costume

Chacun choisit un personnage et dessine le costume pour le reconnaître sur scène. Un accessoire seul, une posture peut suffire ou l'ajout d'un élément de décor, un collage d'images ou d'échantillons mis à disposition.

ÉTAPE 5 : Mise en commun

Chacun présente son dessin au groupe qui devinera le personnage choisi.

- Quel personnage est représenté ? Quels éléments donnent des indices ?

Lien avec la visite

L'exposition *Tous en scène !* montre une grande variété de costumes et de personnages très différents les uns des autres propices à l'observation et l'analyse...

Dans le cas d'une visite en amont :

- Au musée, nous allons voir de nombreux « vrais » costumes utilisés pour des spectacles (théâtre, opéra, danse, cirque...).
- Nous essayerons de deviner quel type de personnage illustre chaque costume.

Les élèves, les enfants deviennent des observateurs attentifs, plus réceptifs à la rencontre, l'écoute et la connaissance.

De retour dans la structure, le travail peut se prolonger à partir d'images projetées (nombreuses photographies de costumes accessibles sur le site internet www.cncs.fr).

- Ce personnage est ... On le reconnaît grâce à ... Il pourrait apparaître dans une histoire qui parle de ...

> Sélection de costumes dans l'exposition

1

2

3

- 1- Costume d'Andrea Futterer-Schmidt pour la Reine dans *Perelâ*, l'homme de fumée, opéra de Pascal Dusapin ; Opéra national de Paris, 2003. Coll. CNCS / dépôt de l'Opéra national de Paris © CNCS / Pascal François
- 2- Costume de Jacques Schmidt pour le rôle de Fortinbras dans *Hamlet*, texte de William Shakespeare (1623). Nouvelle production : mise en scène de Patrice Chéreau. Nanterre-Amandiers, Festival d'Avignon, 1988. Coll. CNCS / don du Théâtre Nanterre-Amandiers © CNCS / Pascal François
- 3- Costume de Dominique Louis pour le rôle d'Arcimboldo dans *La Tempête*, pièce de théâtre de William Shakespeare (1610-1611). Nouvelle production : mise en scène de Daniel Mesguich. Comédie-Française, 1998. Coll. CNCS / dépôt de la Comédie-Française © CNCS / Pascal François

Prolongements possibles

Arts plastiques : créer un costume ou un masque pour un personnage inventé.

Écriture : imaginer l'histoire d'un personnage observé au musée.

Expression artistique, spectacle vivant : incarner un personnage uniquement avec une posture et un accessoire.

PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LES PLUS JEUNES

FICHE 2 - JOUER LES ANIMAUX

Repérer les éléments clés pour le reconnaître et ne pas tout représenter

Objectif : Comprendre comment un animal peut être suggéré sans imitation réaliste et identifier les signes essentiels (gestes, rythmes, attitudes)

ÉTAPE 1 : Approche préliminaire

- « Si vous deviez jouer un chat sans parler ni utiliser de costume, que feriez-vous ? »

Chacun propose rapidement une posture ou un geste.

Faire émerger :

- Les clichés (miaulement, quatre pattes, coup de griffes, léchage...)
- Les éléments plus fins (regard, lenteur, indépendance...)

→ **Introduire l'idée que tout représenter n'est pas nécessaire pour être compris**

ÉTAPE 2 : Observation ciblée

Les élèves, les enfants découvrent des images ou extraits vidéo d'animaux (lion, loup, reptile, cheval, oiseau...)

Repérer 3 éléments maximum qui caractérisent l'animal :

- Une dynamique de mouvement, une attitude dominante, un rythme, une caractéristique physique

Exemple :

- Chat → souplesse / immobilité soudaine / regard perçant
- Cheval → puissance / impulsion / régularité

→ **Apprendre à sélectionner plutôt qu'accumuler**

ÉTAPE 3 : Expérimentation corporelle

Les élèves, les enfants jouent un animal en accentuant tous les traits.

Ils rejouent en ne gardant que 2 ou 3 éléments essentiels.

Ils font deviner l'animal aux autres.

*Variante : jeu du « minimum nécessaire » (faire deviner un animal avec 1 geste)

Débat / échange

- À quel moment l'animal est-il le plus lisible ?
- Qu'est-ce qui était inutile ?

→ **Le spectateur complète ce qui n'est pas montré**

ÉTAPE 4 : Lien avec le costume et la scène

L'enseignant, l'éducateur oriente l'échange :

- Un costume doit-il tout montrer ?
- Comment un détail peut suffire (une texture, une couleur, une forme) ?

→ **Faire le lien avec les collections du CNCS (costumes stylisés, symbolisation plutôt que réalisme)**

ÉTAPE 5 : Transposition

- Associer geste + accessoire simple (tissu, dessin de motif...)

> Sélection de costumes dans l'exposition

1

2

1- Costume de Jean-Paul Gaultier pour le rôle d'un Dragon dans *À La Rochelle*, il n'y a pas que des pucelles, pièce pour neuf danseurs, mise en scène et chorégraphie de Régine Chopinot. Ballet Atlantique Régine Chopinot, La Rochelle, Maison de la culture, 1986. Coll. CNCS / don Ballet Atlantique Régine Chopinot © Les arts décoratifs / Jean Tholance

2- Détail costume de Jean-Marc Stehlé pour le Tigre dans *La Flûte enchantée*, opéra de Mozart. Opéra national de Paris, 2000. Coll. CNCS / dépôt de l'Opéra national de Paris © CNCS / Terminal 33

PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LES PLUS JEUNES

FICHE 3 - LES COULEURS DU SPECTACLE

Des matières aux effets : rendus, formes, couleurs...

Objectif : Explorer le lien entre matière, lumière, forme et perception, notamment avec une approche sensorielle transférable aux enfants. Regarder les costumes comme des objets vivants.

ÉTAPE 1 : Découverte sensorielle

Présentation d'une variété de matières et matériaux de même couleur (par exemple, rouge) : tissu brillant, coton mat, papier froissé, plastique translucide, bois...

« Est-ce vraiment la même couleur ? »

→ Certains rouges paraissent plus vifs, plus sombres, plus profonds

→ Faire émerger que la matière transforme la couleur

ÉTAPE 2 : Exploration guidée en petits groupes

3 matières différentes sont observées avec une source lumineuse (lampe...).

- Observer comment la lumière agit
- Classer du plus lumineux au plus sombre
- Décrire avec des mots simples (doux, dur, brillant, chaud...)

Pour les maternelles :

- Privilégier le vocabulaire sensoriel (ça pique / ça brille / ça glisse)

Pour l'élémentaire :

- Introduire : mat / brillant / opaque / transparent

→ Les textures, les matières ne produisent pas les mêmes effets sensoriels. Les sensations sont différentes selon l'environnement, les formes et aussi les touchers.

ÉTAPE 3 : Mise en commun

Chaque groupe présente sa « découverte ». Les camarades décrivent l'effet produit (joyeux, inquiétant, magique...) et ce que la matière apporte (ajouré, pleine, opaque...).

ÉTAPE 4 : Lien avec le spectacle vivant

Échange :

- Pourquoi un costume n'est jamais « juste rouge » ?
- Comment la scène (lumière, distance) transforme les couleurs ?

Faire le lien avec les collections du CNCS :

- Tissus riches et variés
- Effets visuels à distance
- Importance des textures

→ Le spectateur ne voit pas la matière de près → il voit un effet

> Sélection de costumes dans l'exposition

1

2

3

4

5

1- Costume de Daniel Ogier pour le rôle de Flore dans Orphée aux enfers, opéra de Jacques Offenbach. Nouvelle production : mise en scène de Jean-Louis Martinoty. Palais Garnier, 1987. Coll. CNCS / dépôt Opéra national de Paris © CNCS / Pascal François

2 - Costume d'Olivier Bériot et Daphné Bürki pour le Croissant, Cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, direction artistique Thomas Jolly. Paris, 2024. Coll. CNCS / don Paris 2024 © CNCS / Terminal 33

3 - Costume de Thierry Mugler pour le rôle d'un noble écossais dans La Tragédie de Macbeth, pièce de théâtre de William Shakespeare. Nouvelle production : mise en scène de Jean-Pierre Vincent et Bernard Chartreux.

Comédie-Française, Festival d'Avignon, 1985. Coll. CNCS / dépôt de la Comédie-Française © CNCS / Pascal François

4 - Costume de Suzanne Roland-Manuel pour le rôle d'Arlequin dans Isabelle et Pantalon, Opéra bouffe de Paul-Émile Deiber. Opéra-Comique, 1959. Coll. CNCS / don Jacques Namont © CNCS / Terminal 33

5- Costume de Michel Fresnay porté par Dalida pour le final de son concert. Palais des Sports, Paris, 1980. Coll. CNCS / don Bruno Gigliotti dit Orlando © CNCS / Terminal 33

PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LES PLUS GRANDS

FICHE 4 - LES GRANDS NOMS DE LA SCÈNE

Maria Callas, Sara Bernhardt, Raymond Devos, Zizi Jeanmaire, Etienne Daho, Dalida, Patrick Dupond, Marie-Claude Pietragala, Alain Delon, Roberto Alagna, Barbara

Objectif : Comprendre comment un artiste construit une identité visuelle reconnaissable, identifier les liens entre costume, discipline artistique et personnages. Explorer la frontière entre personne, personnage et image publique.

ÉTAPE 1 : Recherches préalables

Présentation d'images ou extraits vidéo des artistes de l'exposition

"Construire, en amont ou au cours de la séance, une fiche de présentation d'artistes dont les costumes sont présentés dans l'exposition."

ÉTAPE 2 : Reconnaissance immédiate

Projection ou description rapide de silhouettes emblématiques.

« De quel artiste s'agit-il ? Quels indices vous ont permis de le reconnaître ? »

Exemples :

- Barbara → tenue élégante, posture tragique
  - Zizi Jeanmaire → paillettes, énergie, cabaret
  - Raymond Devos → costume classique décalé, nez-rouge
- Certains artistes sont reconnaissables instantanément par leur apparence

ÉTAPE 3 : Identifier les composantes

Axes d'analyse :

- Silhouette (ample, structurée, minimaliste...)
- Couleurs dominantes
- Matières et effets
- Accessoires récurrents
- Posture / gestuelle associée

Exemples :

- Barbara → noir, sobriété, intensité
- Dalida → brillance, glamour, transformation
- Étienne Daho → style épuré, moderne

→ Une identité artistique est cohérente et reconnaissable

ÉTAPE 4 : Costume et domaine du spectacle

Associer artistes et univers scéniques.

« En quoi le costume dépend-il du type de spectacle ? »

- Opéra → Natalie Dessay, Roberto Alagna
- Théâtre → Sarah Bernhardt, Alain Delon
- Danse → Patrick Dupond, Marie-Claude Pietragalla
- Chanson / variété → Dalida, Luis Mariano

ÉTAPE 5 : Expérimentation : créer une signature artistique

"Imaginer un artiste fictif, définir son domaine (théâtre, danse, musique...) et son identité visuelle."

Contraintes :

- 3 éléments maximum pour le costume
- 1 posture ou attitude caractéristique

→ Variante pour les sections spécialisées / lycée / supérieur : créer une note d'intention artistique, « Pourquoi ces choix ? »

ÉTAPE 6 : Mise en jeu

Créer une courte présentation scénique où un artiste est identifiable sans être nommé, uniquement par son costume et / ou sa posture.

Questionnement possible :

- Quels indices fonctionnent ?
- Qu'est-ce qui suffit à reconnaître ?

ÉTAPE 7 : Lien avec le spectacle vivant

Echange / débat :

- Le costume fait-il l'artiste ?
- Où se situe la frontière entre identité et image construite ?

Lien avec le CNCS et l'exposition *Tous en Scène !*

- Conservation de costumes emblématiques
- Mémoire des interprètes
- Trace matérielle de la scène

→ **Le costume participe à la légende d'un artiste**

Prolongement possible

Cette réflexion peut s'ouvrir à des notions plus larges (image médiatique, icône culturelle, star system), particulièrement pertinentes au lycée et dans le supérieur.

> **Sélection de costumes dans l'exposition**

Exposition *Tous en scène !* vitrine 9 © Titania

PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LES PLUS GRANDS

FICHE 5 : PERSONNAGE ORIGINAL

Disproportion, difformité, hors-normes et insolites (lourd, fantaisie, imposant...)

Objectif : Comprendre et analyser la fonction dramaturgique de la disproportion ou de la difformité des personnages « hors-normes ».

- Explorer le lien entre corps, costume et perception du spectateur
- Questionner la frontière entre fantaisie, grotesque et symbolique

ÉTAPE 1 : Mise en situation : normal / anormal

Marcher dans l'espace comme un personnage « neutre », puis transformer progressivement son corps : trop lourd / trop léger, trop grand / déséquilibré, asymétrique...

Questionnement possible :

- À partir de quand devient-on « étrange » ?
- Qu'est-ce qui change dans la perception ?

→ Le « hors-norme » se construit par variation des repères habituels

ÉTAPE 2 : Analyse de figures théâtrales

Proposition de personnages connus. Interroger sur leur apparence, leur fonction dans l'histoire, l'effet produit sur le spectateur.

Exemples :

- Quasimodo → difformité et humanité
- Cyrano de Bergerac → disproportion (nez) et identité
- Shrek → monstruosité détournée

Questionnement : Le « hors-norme » est-il toujours négatif ?

ÉTAPE 3 : Comprendre les effets de la transformation

D'après la démonstration d'élèves, de jeunes choisis ou volontaires, d'extraits vidéos ou photographiques :

- Disproportion : agrandir / réduire une partie
- Accumulation : trop de matière, trop de couches
- Déformation : asymétrie, déséquilibre
- Contraste : décalage entre corps et costume

→ Le costume peut amplifier ou transformer le corps

ÉTAPE 4 : Fabriquer un corps hors-norme

Inviter à créer un personnage en transformant le corps avec des tissus, objets simples, papier...

Contraintes : choisir une seule transformation dominante (lourd, étiré, déséquilibré...), en tenant compte de la démarche, la posture, le rythme...

Variante possible : rédiger une intention dramaturgique (pourquoi tel ou tel choix, effet recherché, faire rire, inquiéter, émouvoir...)

ÉTAPE 5 : Détournement et sens

En prolongement, à partir du personnage créé, les élèves, les jeunes répondent à 3 questions :

- Que raconte cette transformation ?
- Est-ce symbolique ?
- Que perçoit le spectateur ?

Exemples :

- Lourdeur → pouvoir, fatigue, oppression
- Gigantisme → domination ou fragilité
- Difformité → marginalité ou singularité

→ Le « hors-norme » n'est pas gratuit : il produit du sens

ÉTAPE 6 : Lien avec le spectacle vivant

Echange :

- Pourquoi exagérer les corps sur scène ?
- En quoi cela aide-t-il à raconter ?

Faire le lien avec le CNCS et l'exposition Tous en Scène !

- Costumes volumineux, contraignants
- Silhouettes transformées
- Personnages stylisés ou grotesques

→ **Le théâtre rend visible ce qui est invisible ou intérieur**

Le monstrueux ou l'inhabituel au théâtre est souvent une manière de révéler l'humain.

On peut faire un lien avec des esthétiques théâtrales où l'exagération est centrale, comme chez Federico Fellini (univers de corps atypiques et expressifs), pour nourrir la réflexion des enseignants.

> Sélection de costumes dans l'exposition

1

2

3

4

1- Costume de Francesco Zito pour le rôle d'un Géant (acte II) dans *Ariodante*, Opéra de Georg Friedrich Haendel, livret de Antonio Salvi (1734). Nouvelle production : mise en scène de Jorge Lavelli. Palais Garnier, 2001. Coll. CNCS / dépôt de l'Opéra national de Paris © CNCS / Pascal François

2- Costume de Beni Montrésor pour le rôle d'un Fou dans *Platée*, comédie-ballet de Jean-Philippe Rameau. Nouvelle production : mise en scène d'Henri Ronse. Opéra-Comique, 1977. Coll. CNCS / dépôt Opéra national de Paris © CNCS / Pascal François

3- Costume de Christian Lacroix pour une publicité *C'est la vie !*, revue créée et mise en scène par Alfredo Arias pour le lancement publicitaire du parfum éponyme. Opéra-Comique, 1990. Coll. CNCS / don Christian Lacroix © CNCS / Florent Giffard

4- Costume de Max Bignens pour le rôle d'une Momie dans *La Tour de Babel*, Mise en scène de Jorge Lavelli. Théâtre National de l'Odéon, Paris, 1979. Coll. CNCS / dépôt Comédie-Française © CNCS / Pascal François

D'autres pistes possibles :

>Le CNCS, entre art et patrimoine

Faire découvrir les différentes missions du CNCS à travers trois vitrines complémentaires : **Acquisitions, Conservation et Mannequinage.**

Cette approche permet de comprendre le musée à la fois comme lieu de conservation, de préservation et de valorisation d'œuvres du patrimoine mais aussi comme espace de création, d'expérimentation technique et scientifique.

À partir de la vitrine des acquisitions, les élèves réfléchissent à la manière dont une collection se constitue et aux critères qui président à l'entrée d'un costume dans un musée.

La vitrine consacrée à la conservation leur permet ensuite d'aborder les enjeux de la préservation : pourquoi et comment protège-t-on ces costumes fragiles ? Ils découvrent les contraintes liées aux matériaux, à la lumière, au temps, ainsi que les gestes et métiers spécifiques qui garantissent leur pérennité.

Enfin, la vitrine dédiée au mannequinage met en lumière un aspect souvent méconnu : la manière dont les costumes sont présentés au public. Les élèves peuvent observer comment les mannequins sont adaptés aux pièces, comment les costumes sont mis en forme pour restituer un volume, une silhouette, voire une intention artistique.

Cet axe de travail peut conduire à une activité de synthèse qui relie les trois dimensions évoquées : choisir (acquérir), préserver (conserver) et montrer (mannequiner).

Activité

Concevoir des « boîtes-musée » en réfléchissant aux 3 étapes suivantes : sélectionner un objet, imaginer sa conservation et penser sa présentation.

Dans le prolongement et en complément la vitrine Expositions apporte un éclairage sur les choix de présentation des œuvres : thématique, approche immersive ou narrative, dialogue entre les œuvres et la scénographie, émotion retranscrite...

Cette démarche permet de saisir concrètement le rôle du musée comme espace où se rencontrent enjeux artistiques et patrimoniaux, et où chaque étape contribue à donner sens aux œuvres exposées.

TRAVAIL AUTOUR DE L’AFFICHE DE L’EXPOSITION TOUS EN SCÈNE !

Quel est le bâtiment au second plan ?
_____

Quelles couleurs observez-vous ?
_____
_____
Quel est l’effet recherché ?
_____
_____

À vos recherches !
A quoi la première affiche du CNCS ressemblait-elle ?
Pourquoi y a-t-il selon vous un point commun avec celle-ci ?

À quel(s) type(s) de costumes vous attendez-vous dans cette exposition ?
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Quels éléments rappellent l’animal ?
_____
_____

Quels éléments rappellent l’humain ?
_____
_____

CHERCHE ET TROUVE (POUR LES PLUS JEUNES)

Recherche les objets suivants :
Des boutons – des oreilles – de la fourrure –
de la dentelle – de la peau – une fleur –
des rayures

Qui est mis en lumière ?

Partenaires de l'exposition

UN COSTUME, UNE HISTOIRE EN LIEN AVEC L'EXPOSITION TOUS EN SCÈNE !

Imaginez l'histoire d'un personnage à partir de son costume et confrontez les hypothèses à la réalité lors de la visite du CNCS.

Partie 1 : Observez attentivement la photographie du costume.

- Qui est ce personnage ? (nom, âge, rôle...)
- Quelle est sa place sociale ?
- Dans quel type d'histoire apparaît-il ? (comédie, tragédie, conte...)
- Quels éléments du costume vous aident ? (couleurs, formes, accessoires...)

Costume de Daniel Ogier pour le rôle de Flore dans *Orphée aux enfers*, opéra de Jacques Offenbach. Nouvelle production : mise en scène de Jean-Louis Martinoty. Palais Garnier, 1987. Coll. CNCS / dépôt Opéra national de Paris © CNCS / Pascal François

Imaginez ensuite son histoire :

Partie 2 : Inventez une scène (à partir de 2 ou 3 costumes)

1

2

3

1- Costume de Patrice Cauchetier et Jean-François Gobert dans *L'Amour médecin*, Comédie-ballet de Molière (1665). Nouvelle production : mise en scène de Jean-Marie Villégier et Jonathan Duverger, Comédie-Française, 2005. Coll. CNCS / dépôt de la Comédie-Française © CNCS / Pascal François

2- Costume de Pablo Ramirez pour le rôle du Pape dans *Elle*, pièce de théâtre de Jean Genet (1955). Nouvelle production : mise en scène d'Alfredo Arias. Athénée-Théâtre Louis Juvet, Paris, 2018. Coll. CNCS / don Alfredo Arias © CNCS / Terminal 33

3- Costume de Dominique Louis pour le rôle d'Arcimboldo dans *La Tempête*, pièce de théâtre de William Shakespeare (1610-1611). Nouvelle production : mise en scène de Daniel Mesguich. Comédie-Française, 1998. Coll. CNCS / dépôt de la Comédie-Française © CNCS / Pascal François

---

Associez le premier costume avec 1 ou 2 autres costumes, en imaginant :

- une rencontre entre les personnages
- un dialogue ou une situation

Écrivez ou mettez en scène cet échange :

Personnages :

- _____
- _____
- _____
- _____

Situation :

_____

Dialogue :

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Partie 3 : Pendant / après la visite

Observez les costumes au CNCS.

Comparez avec votre imagination :

- Mon hypothèse était-elle proche de la réalité ?

_____
_____

- Quels éléments étaient justes ?

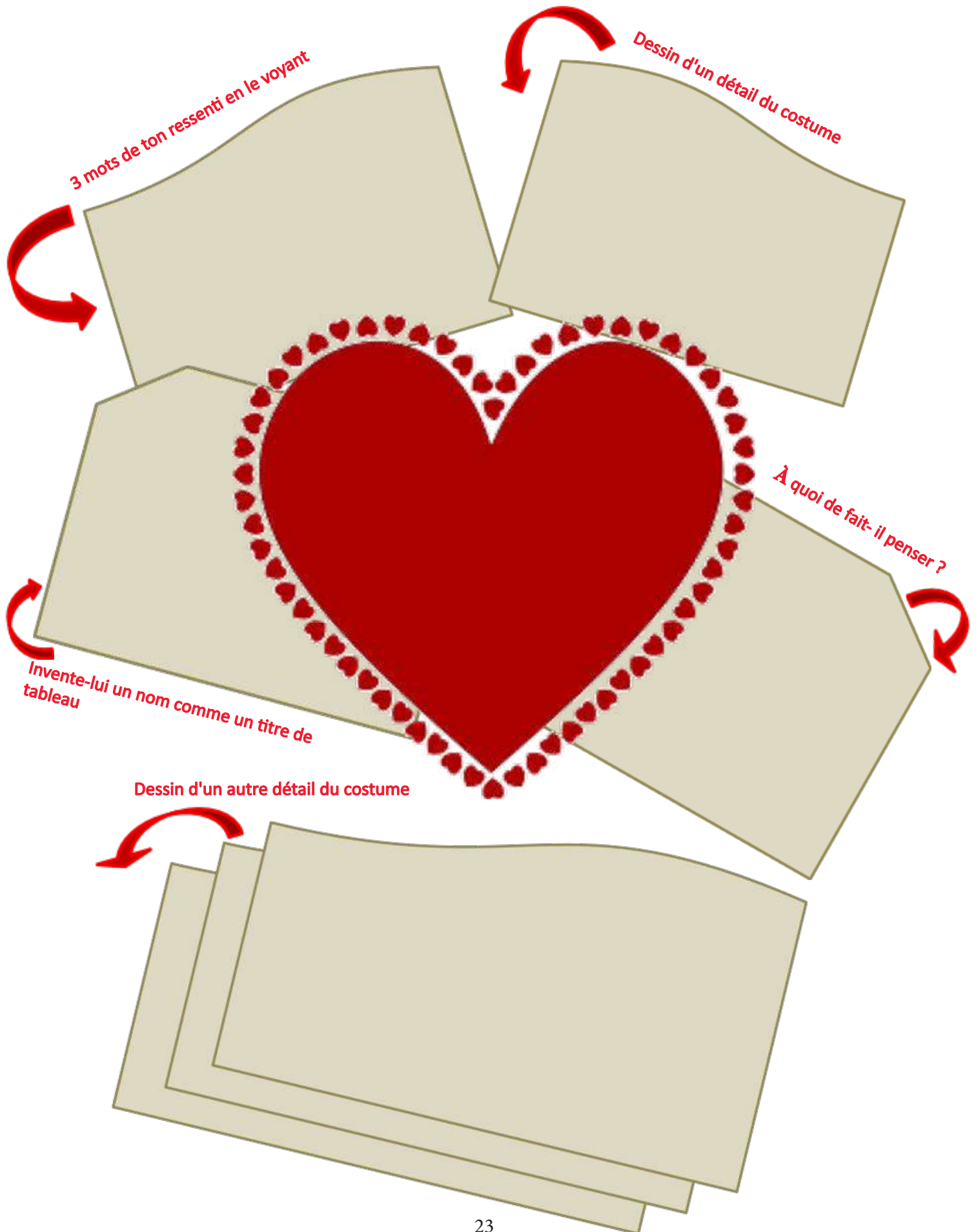
_____
_____

- Qu'est-ce qui était différent ?

_____
_____

MON COUP DE CŒUR, DANS L'EXPOSITION TOUS EN SCÈNE !

Indique dans le cœur le costume que tu préfères (nom du personnage ou artiste ou nom du spectacle).
Complète ensuite les feuilles volantes.

**Et aussi ...Événements, conférences, visites et ateliers tout public sont proposés autour de l'exposition.
SURVEILLEZ LE PROGRAMME !**

---

centre
national du
costume et
de la scène

**Quartier Villars
Route de Montilly
03000 Moulins
Tél. 04 70 20 76 20
accueil@cncs.fr
www.cncs.fr**

CONTACTS, INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

**Responsable des publics scolaires et de l'enseignement supérieur : Sandra Julien, pedagogie@cncs.fr
Chargé de médiation auprès des publics individuels et empêchés : Jean-Baptiste Leblond, mediation@cncs.fr**

Professeur relais de l'Éducation Nationale : aude.fagnot@ac.clermont.fr

Réservations : groupes@cncs.fr ou par téléphone : 04 70 20 79 74

Soutenu par

