

centre
national du
costume et
de la scène

Trésors des collections

Nouvelles
salles
permanentes

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 : <u>Accompagner avant, pendant, après la visite</u>	3
2. RESSOURCE N°2 : <u>Découvrir l'exposition <i>Trésors des collections</i></u>	7
3. RESSOURCE N°3 : <u>Des ressources pour l'enseignant, l'éducateur, l'animateur</u>	14
I - Pistes d'exploitation pédagogique	
II - Le costume de scène, pièce centrale	
III - Sélection de costumes par thèmes	
IV - Des formations aux métiers du costume et de la scène	
4. ANNEXES : <u>Des documents à exploiter avec les enfants et les jeunes</u>	28

**ACADÉMIE
DE CLERMONT-FERRAND**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

1. ACCOMPAGNER AVANT, PENDANT, APRÈS LA VISITE

Avant la visite

PRÉSENTER LE LIEU – CNCS

Sous forme d'échange, de recherches personnelles...

- **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 d'abriter le 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 :

AMORCER LE SUJET DE L'EXPOSITION TRÉSORS DES COLLECTIONS

- **Réfléchir à une définition** du mot « costume ». À quoi cela fait-il penser ? Sous forme de texte, de dessins à réaliser, de carte mentale... d'après les connaissances des enfants et des jeunes
- **S'appuyer sur l'affiche** de l'exposition pour construire des hypothèses sur les costumes à voir (couleurs, formes, univers...)
- **Rechercher des formes variées de costumes** : historiques, contemporains, masculins, féminins, animaux, près du corps ou contraignants, étonnants, qui plait et pourquoi, adaptés pour la danse et l'opéra...
- **Visionner des extraits de spectacles libres ou en lien avec une œuvre étudiée, différentes adaptations d'un même texte**
- **Lancer une première piste sur un travail de recherches** : « Un costume réussi, selon vous, doit répondre à quel(s) critère(s) ? »
- **Travailler sur un des costumes de l'exposition** en lien avec une œuvre (texte littéraire, tableau, sculpture, spectacle...)
- **Quelques notions que les enfants et les jeunes doivent connaître avant de venir** : spectacle, costume de scène, (différent du vêtement et du déguisement), danse, théâtre, musée, décor, accessoire...
- **Pour les scolaires, réfléchir sur un des thèmes pédagogiques possibles** en lien avec les programmes (ou en séance décrochée)

Costume de William Orlandi pour *Manon*, 1997 © CNCS / Terminal 33

Lors de la visite

SUIVRE LE GUIDE !

Se laisser porter par l'accompagnement des médiateurs du CNCS, veiller à l'encadrement du groupe pour qu'il profite au mieux des prestations.

CONSERVER UNE TRACE ÉCRITE DANS LE CNCS APRÈS LA VISITE

Dans le cadre du Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle, prévoir un temps après la visite pour proposer une « activité bilan » : un questionnaire, des prises de vue, des croquis à réaliser... pour que les enfants et les jeunes gardent une trace de ce qu'ils ont vu.

Un plan du site, des documents de communication, une revue hors-série sur le CNCS peuvent être remis au groupe ou pour chaque participant sur demande.

Retour dans la structure - quelle(s) exploitation(s) de la visite ?

QUESTIONNEMENT / DÉBAT / ÉCHANGE

- Après la visite de l'exposition, se questionner.
- Quelles sont les étapes nécessaires pour concevoir et réaliser un costume de scène ?
- Quels costumes ont retenu votre attention ?
- Citez trois mots nouveaux que vous avez appris et proposez-en une définition.
- Expliquez les émotions que vous avez ressenties lors du parcours ?

CONSTRUIRE UNE TRACE POUR FIXER LES CONNAISSANCES

- Retranscrire, par le biais d'un reportage photographique ou des croquis des enfants et des jeunes, un carnet d'exposition avec quelques mots sur le perçu des différents espaces.
- Faire l'exercice de la conception d'un costume en suivant les différentes étapes : choix du personnage, planche d'inspiration, croquis, échantillonnage de matières, toile sur mannequin...
- Faire le lien entre une œuvre étudiée, lue et ses personnages, les costumes qu'ils peuvent porter.
- Réaliser le bilan d'un questionnaire fait à la suite de la visite.

RATTACHER L'EXPOSITION À SON ENSEIGNEMENT (PUBLIC SCOLAIRE)

Il est possible d'intégrer la visite de l'exposition *Trésors des collections* à son enseignement en tant que séance décrochée ou pleinement intégrée à la progression.

Exemple :

- Choisir une pièce de théâtre ou une œuvre picturale en lien avec le parcours de l'exposition
- Cibler une pièce de la collection pour voir les enjeux de mise en scène : matériaux utilisés, effets sur le spectateur, symbolique...

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

2. DÉCOUVRIR L'EXPOSITION TRÉSORS DES COLLECTIONS

La collection du CNCS

Aux côtés de *La Scène* - espace permanent dédié à la scénographie – et de la *Collection Noureev* consacrée au danseur et chorégraphe d'origine russe, le CNCS se dote d'un nouvel espace permanent de 180 m². Costumes, accessoires, vidéos, maquettes, échantillons textiles et illustrations permettent, dans une approche pédagogique, sensible et sensorielle, de dévoiler les trésors des collections du CNCS et d'en apprendre plus sur l'histoire et les spécificités du costume de scène.

Le Centre national du costume et de la scène conserve, enrichit et expose les collections qui lui sont déposées ou données depuis son ouverture en 2006.

La qualité exceptionnelle et la singularité de ces ensembles font du CNCS un musée unique au monde chargé de valoriser la mémoire de ce patrimoine du spectacle vivant.

Dès sa création, les trois institutions fondatrices du CNCS, la Comédie-Française, l'Opéra national de Paris et la Bibliothèque nationale de France (département des Arts du spectacle), déposent d'importants fonds.

Depuis, de nouvelles acquisitions enrichissent régulièrement ces collections par des dons provenant de théâtres, d'opéras, de compagnies, d'artistes, de donateurs privés, ou par des achats de gré à gré ou en ventes publiques.

En intégrant le CNCS, les costumes sortent du répertoire des théâtres et ne seront plus portés sur scène. Ils perdent leur fonction d'usage de « vêtement de travail ». Ceux qui présentent une valeur patrimoniale rejoignent les réserves du musée à des fins de conservation, de recherche, de valorisation et de transmission. Préservées, ces pièces constituent des témoins matériels de l'histoire du spectacle et du costume de scène.

Ces salles dévoilent quelques-uns des Trésors issus des 10 000 costumes soigneusement conservés par le musée. La nature et la fragilité des textiles ne permettent pas leur exposition de manière permanente. C'est pourquoi les costumes exposés sont fréquemment renouvelés selon différentes approches thématiques ou historiques.

Vue des réserves © CNCS / Pascal François

Introduction

Un premier espace avec des éléments de médiation et des accessoires de costumes introduit et complète les 2 salles d'exposition.

Il permet une découverte des étapes de création des costumes, les processus de leur conservation et de leur valorisation au CNCS.

LES ÉTAPES DE CRÉATION D'UN COSTUME : DE L'INSPIRATION À LA SCÈNE

Le créateur de costumes va conduire toutes les étapes de la création d'un costume de scène. Il est pour cela d'abord à l'écoute du metteur en scène ou du chorégraphe dont il traduit les intentions, à partir le plus souvent d'un texte issu d'une œuvre classique ou contemporaine.

Le costumier commence par mener des recherches en se documentant auprès de nombreuses sources artistiques, géographiques, historiques ou sociales.

Ces réflexions l'aident à réaliser des maquettes, ensemble de dessins et de croquis préparatoires, souvent complétées par des échantillons de couleurs, de matières et d'ornementation qui donnent naissance au costume.

Le travail se poursuit dans les ateliers, suivant plusieurs étapes, avec les couturiers, les tailleurs et tous les artisans des arts de la scène, du costume et des accessoires.

La toile, prototype du costume réalisé en volume et toile de coton, permet les premiers essayages et ajustements aux mesures de l'artiste. Elle est ensuite mise à plat pour la fabrication du patron en papier. **Le patron** aide à la découpe des tissus qui sont ensuite assemblés pour créer le costume.

La dernière étape se fait dans **les ateliers de décoration et d'accessoires** dans lesquels se réalisent toutes les interventions sur le costume que la couture ne permet pas : teinture de couleurs, vieillissement, patine, volume, armures, masques, bijoux... Toujours en tenant compte des contraintes techniques de la scène.

Les costumes finalisés sont prêts à être portés sur scène par les artistes. Ils sont confiés aux bons soins des habilleurs et habilleuses qui les entretiennent, les rangent et les préparent pour chaque représentation.

Lorsque le spectacle n'est plus joué, il est dit «déclassé». Certains costumes d'intérêts artistiques et historiques intègrent alors les collections du CNCS comme œuvre patrimoniale et ne seront plus jamais portés. Les costumes au CNCS sont conservés et exposés précieusement avec une attention toute particulière.

Maquette : Dessin de Christian Lacroix pour un costume dans *Adriana Lecouvreur*, 2012
© CNCS

Costume de Christian Bérard pour *Dom Juan ou le Festin de Pierre* 1947, actes IV et V
© CNCS / Florent Giffard

Sur scène : Costume de Martin Kamer porté par Rudolf Nureev dans *La Bayadère*, 1974
© Francette Levieux / CNCS

LE DÉFI DU MANNEQUINAGE

Le mannequinage, au CNCS, consiste à présenter des costumes sur un mannequin dans un souci de présentation esthétique, de compréhension historique et de bonne conservation des pièces.

Pour les expositions, les mannequins et supports sont créés sur mesure par l'amincissement ou le rembourrage en fonction des dimensions exactes du costume. Les options de présentation sont multiples : sur buste, sur mannequin abstrait ou réaliste, avec ou sans tête, sur « corps absent » quasi invisible, déployé à plat, suspendu, en rotation, reflété dans un miroir...

Pour déployer durablement l'ampleur de certains costumes, armatures en métal, jupons, crinolines et tournures en tulle ou en crin créés pour le spectacle sont réutilisés ou sont réalisés au musée. Des « faux-bras », des basques en film rigide, parmi d'autres subterfuges, peuvent aussi fixer le tombé souhaité.

Le travail de mannequinage disparaît au profit de l'évocation du personnage, de l'interprète ou de l'intention artistique originelle en s'inscrivant dans un contexte historique, patrimonial et sociétal.

Vue des réserves, conditionnement © CNCS / Pascal François

Dans les réserves muséales, les accessoires sont conditionnés en volume sur des formes adaptées, les robes et manteaux suspendus sur des cintres rembourrés, les capes positionnées à plat dans un tiroir.

Les costumes sont conservés au noir dans des « compactus », dans un environnement sain, au climat stable et contrôlé, dans l'attente d'être sélectionnés.

LES FACTEURS DE DÉGRADATION ET MATÉRIAUX DE CONSERVATION

Sur scène ou stockés en entrepôt, les costumes sont soumis à rude épreuve : mouvements des interprètes, transpiration, positionnements répétés des mains pour les portés de danse, mais aussi : déchirures et dégradation des fils, lumière, insectes, changements brusques de température ou d'humidité...

Certains matériaux défont même le temps par leur instabilité (plastique, latex, résine). Un casse-tête pour les professionnels de la conservation du patrimoine armés de leur matériel de détection.

Des matériaux « neutres », non acides pour ne pas interférer avec les œuvres sont utilisés en réserves ou en exposition pour les mises en volume, comme interfaces entre les objets et leurs supports ou en protection de la lumière ou de l'empoussièrement. Par exemple le papier de soie, papier PH neutre pour la mise en forme, le conditionnement et l'emballage.

Altération due à l'eau © CNCS

Costume de Jacques Schmidt et Emmanuel Peduzzi pour *Les Oiseaux*, 1985 © CNCS / Terminal 33

Costume pour *Grand Pas classique* © CNCS / Terminal 33

Costume de Georges Wakhévitch pour *Les Indes galantes*, 1952 © CNCS / Florent Giffard

Costume de Mark Bouman pour *Into the Woods*, 2014 © CNCS / Florent Giffard

Salle 1 | Qu'est-ce qu'un costume de scène ?

Opéra, Théâtre, Danse, Comédie Musicale, Cabaret, Cirque, Music-Hall...

Le costume de scène décline des styles et des apparences très variés, en lien avec chaque discipline scénique. Il se compose d'un ensemble de vêtements et d'accessoires, spécialement conçus pour être portés sur scène par des artistes, comédiens, chanteurs, danseurs, circassiens et performeurs...

Objet dramaturgique au service d'un texte, d'un récit, d'une légende ou d'un concept, le costume reflète les intentions du metteur en scène et son interprétation de l'œuvre. Par ses formes, ses couleurs et son traitement décoratif, parfois flamboyant, parfois appauvri, parfois historique, parfois insolite, il joue un rôle essentiel dans la définition du personnage. Comme une « seconde peau » le costume aide l'interprète à incarner son rôle.

Les costumes du spectacle sont tout d'abord imaginés par un créateur, costumier, couturier, designer, sous forme de dessins appelés maquettes. Celles-ci sont ensuite transmises aux ateliers de couture chargés de les interpréter et de les fabriquer.

Les costumes doivent répondre à plusieurs contraintes liées à la scène : être vus de loin, permettre le jeu et la gestuelle des acteurs, résister aux mouvements des chorégraphies et évoluer au sein d'un ensemble d'artistes, en accord avec les décors et les lumières.

Le costume de scène décline des styles et des apparences très variés, en lien avec chaque discipline scénique. Il se compose d'un ensemble de vêtements et d'accessoires, spécialement conçus pour être portés sur scène par des artistes, comédiens, chanteurs, danseurs, circassiens et performeurs...

Salle 2 | Histoire et évolutions du costume

Cette salle présente quelques évolutions de formes et d'esthétiques, à travers les collections du CNCS.

Sous le règne de Louis XIV, porté à la cour ou lors de fêtes royales, le costume revêt une fonction d'apparat. En ce sens il possède un caractère théâtral. Dès le milieu du 18e siècle, la réforme du costume tend vers un certain réalisme permettant une interprétation plus authentique du personnage.

Après la période romantique, le 19e siècle voit apparaître un grand souci d'authenticité et du détail. Des fresques scéniques sont prétextes à des défilés des costumes historiques. Un courant d'orientalisme souffle sur les scènes des théâtres.

Au début du 20e siècle, sous l'impulsion des Ballets russes, des peintres avant-gardistes apportent un renouveau artistique sur scène, concevant décors et costumes dans une même vision artistique.

Depuis l'apparition de la haute couture, des actrices et chanteuses se font habiller sur scène par des couturiers. Au 20e siècle, des couturiers comme Gabrielle Chanel, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Thierry Mugler ou encore Jean Paul Gaultier, perpétuent cette pratique.

Les années 1960 et 1970 voient la prééminence du metteur en scène qui impose sa vision. Le métier de créateur de costumes s'émanche grâce à la création de cursus d'études et de formations diplômantes. Depuis les années 1970, de nouveaux matériaux, parfois éphémères, ou de nouvelles technologies sont développés par les ateliers pour participer à l'illusion du costume et à la magie de la scène.

Costume pour *Monsieur Beaucaire*, v.1950.1570
© CNCS / Florent Giffard

Costume de Michel Fresnay d'après Eugène Lami pour
La Sylphide, 1972 © CNCS / Florent Giffard

Costume d'Eugène Lacoste pour *Aida*, 1880
© CNCS / Florent Giffard

Au Rez-de-chaussée : Collection Noreev

La découverte des collections du CNCS commence ou se prolonge par celle de la *Collection Noreev*.

Le danseur Rudolf Noreev a toujours attaché une grande importance aux costumes, aux siens et à ceux de ses partenaires. Grâce à la Fondation Noreev, le CNCS conserve dans ses réserves et expose au rez-de-chaussée du musée de nombreux costumes de ballets significatifs de la carrière du danseur.

Commissariat et scénographie

Delphine Pinasa

Commissaire

Directrice du CNCS depuis 2011, Delphine Pinasa est historienne de l'art, spécialiste des costumes de scène. Responsable du Service Patrimoine des costumes à l'Opéra national de Paris de 1993 à 2005, elle a d'abord travaillé au Victoria & Albert Museum, département Textiles and Fashion, à Londres et au Ministère de la Culture et de la Communication.

Commissaire de nombreuses expositions (*Christian Lacroix, costumier ; Vestiaire de Divas ; Déshabillez-moi ! Les costumes de la pop et de la chanson ; Artisans de la scène ; Cabaret !* etc.), Delphine Pinasa a publié de nombreux ouvrages en relation avec l'histoire des costumes de scène comme *Christian Lacroix, La Source - ballet de l'Opéra de Paris ; L'Opéra Comique et ses trésors ; Angelin Preljocaj, costumes de danse ; Artisans de la scène ; Habiller l'Opéra, costumes et ateliers de l'Opéra de Paris et Carnaval de Rio ; Cabarets !*

Marco Mencacci

Scénographe

Marco Mencacci est un artiste multidisciplinaire, designer, architecte et scénographe. Nombreuses sont ses collaborations pour les grandes marques de luxe comme Chanel, Hermès, Cartier, Bernardaud.

Ses collections en verre soufflé de Murano sont présentées dans des galeries, musée d'art contemporain en France et à l'étranger. En 2013, il conçoit l'aménagement des résidences d'artistes du Chapithotel du Parc de la Villette Paris. En 2016 Il met en couleurs les résidences du Centre National des Arts du Cirque de Chalons en Champagne. En 2019, pour le CNCS il est l'auteur de la scénographie de l'exposition *Couturiers de la Danse*. En 2020, il réalise la scénographie urbaine estivale pour la ville de Moulins.

Nommé parrain de la Maison des Métiers d'Art et du Design de la ville de Moulins, il y expose en 2024 sa collection lumineuse en verre de Murano *Cosmolight*. Il est également l'auteur du nouveau *Guide des styles* paru aux Éditions Hachette. Il enseigne le design dans des écoles et université européennes.

Valerie Bodier

Scénographe lumière

Valerie Bodier met en lumière les événements de prestige en France et dans le monde entier. Elle a collaboré avec les plus grands couturiers de la mode pour apporter ses lumières dans leurs défilés. Pour des marques de la grande joaillerie, elle donne les éclats aux pierres précieuses. Son savoir-faire l'accompagne dans la création d'atmosphère lumineuse pour des expositions temporaires et permanentes dans les musées. Pour l'exposition *Planète(s) Decouflé*, elle réalise le light design des vitrines et des salles.

Philippe Dubessay

Designer graphique

Il conçoit et réalise des sites web pour artistes, scénographe et maison d'éditions. Il travaille en étroite collaboration avec Marco Mencacci pour la charte graphique de ses projets et événements. Graphiste pour le monde de l'édition, il participe à la réalisation du nouveau « Guide des styles » pour les Éditions Hachette. Il réalise la charte graphique de l'exposition *Couturiers de la Danse* et également pour l'exposition *Planète(s) Decouflé*.

3. DES RESSOURCES POUR L'ENSEIGNANT, L'ÉDUCATEUR, L'ANIMATEUR

I - Pistes d'exploitation pédagogique

Voici quelques orientations de travail qui peuvent être exploitées avec les enfants et les jeunes dans la structure, en amont ou en aval de la venue au CNCS.

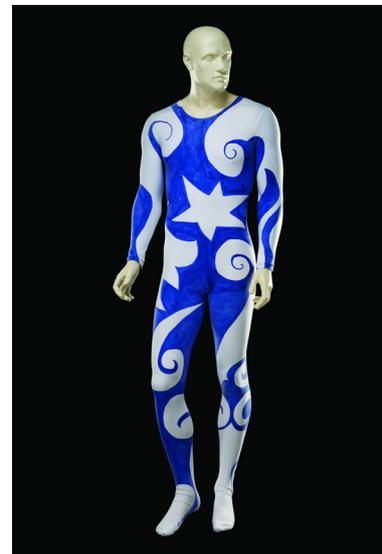
L'exposition permet de créer du lien avec certains thèmes de programmes scolaires mais elle peut s'aborder également dans le prolongement ou l'ouverture d'une discipline vers le Parcours d'Éducation Artistique et Culturel ou dans le cadre de tout projet pédagogique de structure. Les disciplines évoquées ne sont que des suggestions et peuvent être élargies. Selon le niveau et le contexte de la visite, les propositions peuvent être adaptées.

La visite de *La Scène* peut compléter la démarche ou venir comme un aboutissement ou pourquoi pas aussi comme point de démarrage.

COSTUMES ET PERSONNAGES, PLACE À L'IMAGINATION

- Aborder la place du corps dans le spectacle vivant (théâtre, chant, danse...)
- Chercher des exemples de costumes dans des adaptations d'après un thème donné ou en lien avec un des costumes de l'exposition
- Mesurer l'importance d'un ou des personnages dans une œuvre (théâtre, danse, opéra, peinture...), sa place et sa personnalité
- Réfléchir à l'importance du choix du costume pour un personnage, un artiste
- Imaginer ou créer le costume d'un personnage en tenant compte des enjeux de scène (faisabilité des déplacements, textures, poids, prix, rigidité...)
- Réaliser des croquis et rechercher des matières selon des intentions
- Envisager une présentation dansée/mise en scène/chantée (avec et/ou sans éléments de costume)

Disciplines possibles : E.P.S. / Lettres / Français / Arts plastiques...

Costume d'Hélène Martin Longstaff d'après Pablo Picasso pour *Parade*, 2007 © CNCS / Florent Giffard

Costume de William Orlandi pour *Manon*, 1997 © CNCS / Terminal 33

MATIÈRES ET SYMBOLIQUES DU COSTUME

- Rechercher des domaines du spectacle vivant, en rédiger des définitions, selon leur univers, leurs codifications et costumes : la danse contemporaine, la danse classique, le théâtre, l'opéra, le music-hall...
- Observer la symbolique d'un costume liée à l'importance d'un personnage, par exemple sa taille, ses proportions, ses couleurs...
- Sélectionner les éléments, signes et codes qui permettent de reconnaître des classes sociales, des métiers (vêtements, bijoux, décorations...)
- Éprouver différentes textures possibles : carton, métal, tissu (velours, satin, coton, jute, soie...), papier...

Disciplines possibles : Arts plastiques / Lettres / Éducation musicale...

L'ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ À TRAVERS LE COSTUME

- Proposer la lecture d'extraits de textes de Molière, Shakespeare, de contes (à adapter selon les niveaux) avec des personnages à fort pouvoir symbolique ou suscitant l'imaginaire
- Considérer le vêtement historiquement comme appartenant à une classe sociale
- Aborder les notions de vêtement, costume et déguisement d'après des supports iconographiques
- Débattre sur le droit / la liberté de s'habiller « comme on le veut »
- Observer les influences européennes dans la mode

Liens avec les programmes et disciplines de l'Éducation Nationale :

Histoire – E.M.C. – Lettres – Humanités, Littérature, Philosophie, Langues vivantes

Vêtement du 18e siècle réutilisé dans *Le Mariage de Figaro*, 1946
© CNCS / Pascal François

Traitement des costumes par « anoxie » © CNCS

DES SCIENCES À L'ART, IL Y A LE COSTUME !

- Le patron : géométrie, grandeurs et mesures, volumes
- Atelier de pratique artistique autour du patron : concevoir, reproduire, mettre en forme, réinterpréter un patron
- Couleurs et matières du costume : origine, chimie, expériences...
- Expérimentation de logiciel de création, numérisation, création d'un cahier des charges pour la conception d'un accessoire, d'un costume
- La conservation des costumes : conditions, risques, hygrométrie, bactéries...

Liens avec les programmes et disciplines de l'Éducation Nationale :

Sciences Physiques, Mathématiques, Technologie, Arts Plastiques

Propositions d'œuvres supports à un travail avant ou après la visite :

- *Mme Bovary* de Flaubert - « casquette de Charles »
- *Cendrillon* - « chaussure »
- *Les Lettres persanes* de Montesquieu - «les femmes ne passent pas les portes en raison de leurs paniers ou perruques»
- *La Parure et les bijoux* de Maupassant
- *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers* de Diderot
- *Les Chaussons rouges* de Michael Powel et Emeric Pressburger
- *Buste de femme* de Dali
- *Têtes de caractère* de Messerschmidt
- *Grandes roues de plumes* de Rebecca Horn...

Chaussures de Françoise Tournafond pour *Nini*, 1995 © CNCS / Florent Giffard

II - Le costume de scène, pièce centrale

COSTUME OU DÉGUISEMENT ? NE PAS CONFONDRE...!

• Costume

17e siècle, de l'italien « coutume », de même origine que le français coutume.

Manière de se vêtir conforme à la coutume, à la tradition d'une époque ou d'un pays, d'un métier. Le mot s'est popularisé pour désigner un habillement d'apparat, vêtement de cérémonie, un vêtement porté par les acteurs au cours d'une représentation, puis un vêtement coordonné de la vie de tous les jours.

Costume de Jacques Schmidt et Emmanuel Peduzzi pour
Les Oiseaux, 1985 © CNCS / Terminal 33

Le costume est à la fois identification et différenciation. Il sert à jouer un rôle et à endosser une personnalité, une fonction, appartenir. Il cherche l'ancrage, définit qui on est. Il est soucieux du détail et de la qualité. On aspire à entrer dans un univers complet.

• Déguisement

12e siècle, du français « soi desguiser », « changer sa guise, sa manière d'être », d'où « se rendre différent (en particulier au moyen d'un vêtement) ».

Vêtement pour travestir une personne de telle sorte qu'il soit difficile de la reconnaître, afin de dissimuler, masquer sous certaines apparences, contrefaire pour tromper.

Déguisement Halloween 2023 © CNCS

Le déguisement est un travestissement. Il sous-entend un changement de ses vêtements habituels pour se rendre méconnaissable. Il cherche la dissimulation, la provocation, l'humour, la recherche d'une rupture avec le quotidien, en ne représentant que des généralités.

L'HISTOIRE DU COSTUME À TRAVERS LES ÉPOQUES ET LES ARTISTES

Le costume de scène, quelques spécificités

- Il est un objet de dramaturgie, au service d'un texte et d'une narration. Il permet entre autres d'identifier le rôle et est conçu en lien avec la mise en scène, la scénographie, l'éclairage.
- Il est réalisé suivant la morphologie du danseur, du chanteur d'opéra, du comédien de théâtre, ou encore de l'acrobate. Le corps de l'artiste n'est pas celui d'un mannequin de mode et ses mensurations sont en adéquation avec la discipline pratiquée.
- Il est conçu dans des matériaux composites et présente de multiples techniques qui doivent être adaptées aux contraintes du jeu et aux usures causées par les représentations successives.
- Il regroupe une grande diversité de personnages et de formes, de matériaux et de techniques : le tutu, les costumes de style historique, les costumes de monstres et autres personnages imaginaires...

Son histoire

Au cours du 17e siècle, le spectacle connaît un essor considérable, grâce notamment à l'opéra, venu d'Italie. Le théâtre poursuit sa mutation avec l'affirmation de deux genres différents : la tragédie et la comédie, puis les comédies-ballets apparaissent avec la collaboration notamment de Jean-Baptiste Lully et Molière.

Le costume de théâtre participe à la mise en scène et correspond au besoin de se transformer quand l'artiste monte sur scène. C'est un instrument de travail qui permet la visibilité du jeu, le personnage, son lien avec l'intrigue. Il reste souvent un objet ordinaire qui fonctionne de manière symbolique dans un espace dramatique.

Jusqu'au 19e siècle, le costume de théâtre est à la charge du comédien qui doit se le procurer lui-même. De là, selon son niveau de richesse, il l'achète chez le fripier ou le tailleur. Ainsi, on cherche à exposer le luxe : plus un comédien est riche, plus son costume reflète sa fortune.

Les acteurs de comédie et de tragédie enfilent leurs plus beaux atours pour jouer, pas toujours en lien avec l'histoire représentée. La commedia dell'arte fait figure à part, avec ses personnages-types vêtus d'un costume codifié.

CE QUI FAIT ET CEUX QUI FONT LE COSTUME (LEXIQUE NON EXHAUSTIF)

Des pièces de costumes

- **Armurerie (n.f.)** : comprend les cuirasses, casques, jambières, boucliers, cottes de maille, épées... sont aujourd'hui réalisés dans des matériaux plus légers et adaptés au confort et à la sécurité des artistes
- **Chausses (n.f.)** : bandelettes de tissu qui recouvrent la jambe à la façon des bas
- **Culotte (n.f.)** : chausse bouffante portée par les pages
- **Falbala (n.f.)** : volant plissé ornant jupons et robes habillées
- **Fraise (n.f.)** : col de lingerie formé de plis, que l'on porte autour du cou
- **Hauts-de-chausses (n.m.)** : partie du vêtement masculin allant de la ceinture aux genoux, reliant les chausses au pourpoint et retenu par les aiguillettes
- **Pourpoint (n.m.)** : lourde veste portée du 14e au 19e siècle, courte et matelassée, couvrant le corps du cou à la ceinture, portée par les hommes
- **Rhingrave (n.f.)** : ample culotte plissée garnie de dentelles et de rubans

Des matières et décors

- **Aiguillette (n.f.)** : ruban que l'on fait passer dans des œillets en bas du pourpoint
- **Crevé (n.m.)** : longue ouverture ou fente pratiquée dans l'étoffe d'un vêtement pour laisser apparaître la chemise ou une doublure de couleur, notamment sur les manches
- **Damassé (adj)** : linge inspiré de la soierie de Damas, qui représente des fleurs, des paysages, des figures
- **Dentelle (n.f.)** : tissu léger et ajouré rehaussé de motifs
- **Guipure (n.f.)** : broderie sans support dont les motifs sont espacés et liés entre eux formant une surface plus ou moins épaisse
- **Lurex (n.m.)** : tissu à base de fils métallisés qui lui confère une apparence brillante
- **Paillettes (n.f.)** : matériau brillant en très menus morceaux plats
- **Passementerie (n.m.)** : appellation pour l'ensemble des types de dentelles
- **Résille (n.f.)** : léger filet plus ou moins décoré destiné à maintenir les cheveux des femmes
- **Taffetas (n.m.)** : tissu brillant dont le grain est fin

Des outils aux drôles de noms !

- **Machine à coudre à canon**, pour le cuir
- **Forme en bois**, pour former les chaussures et les chapeaux
- **Avaloir**, pour placer la ficelle qui marque la limite entre la calotte et le bord d'un chapeau
- **Lissoir**, pour marquer la cassure d'un chapeau
- **Conformateur et formillon**, pour créer un chapeau aux mesures du client
- **Machine « coup- bord » ou arrondissoir**, pour couper le bord du chapeau
- **Serpette**, pour couper les cuirs épais ou forts
- **Pince pose bouton, retire-forme ou tire-forme**, pour retirer la forme une fois la chaussure finie
- **Astic en buis**, pour polir, lisser
- **Aiguille**, pour coudre
- **Métier à broder**, cadre support pour ouvrage de broderie
- **Bocfil**, pour couper le métal des bijoux
- **Brucelle**, petite pince
- **Brunissoir**, outil de polissage
- **Chalumeau, limes, cire à sculpter...**

Masque de Cécile Kretschmar pour Minetti, 2002
© CNCS / Florent Giffard

Costume pour Grand Pas classique © CNCS /
Terminal 33

Perruque de Michel Dussarrat pour Y a d'la joie !
... et d'amour, 1997 © CNCS / Florent Giffard

Des métiers du costume et de la mode, des artisans et Maisons de création

- **Costumier** : personne en charge de fabriquer un costume de scène. À partir de croquis, de toiles moulées sur mannequin ou coupées à plat jusqu'aux patrons, il a recours à différents outils, éléments de mercerie et autres tissus et ornements pour mener à bien son travail avec ou sans contraintes de mise en scène.

- **Modiste** : personne en charge de confectionner des chapeaux et des coiffes. Prenant en compte des contraintes de scène, la fabrication s'effectue sur la base d'une forme en bois correspondant à l'apparence du futur chapeau. Le modiste moule ensuite son chapeau en utilisant différentes matières : feutre, paille, cuir, plastique... Il doit être léger et solidement arrimé sur la tête de l'interprète et peut être agrémenté de rubans, fleurs, plumes etc. Le modiste réalise des modèles uniques à la différence du chapelier.

- **Perruquier-posticheur** : personne en charge de créer les perruques. Il travaille à partir de cheveux humains ou synthétiques, de poils d'animaux, angora ou yack ou encore de laine ou de raphia pour des modèles plus fantaisistes. Le perruquier-posticheur s'occupe également des prothèses et postiches, qu'on fixe à même la peau.

- **Bijoutier de spectacle** : possède une maîtrise particulière qui associe non seulement le fait de sertir, mais aussi de créer et construire des pièces de costumes.

> Pierre Annez de Taboada

- **Plumassier** : personne en charge de créer des ornements, masques, coiffes et parures grâce à l'utilisation de la plume. La plume est une matière fragile et délicate, issue aujourd'hui de nombreuses espèces d'oiseaux non protégées, qui peut être teinte et ennoblée.

> Maison Lemarié, Maison Legeron, Maison Février, Société Marcy, Atelier M. Marceau...

- **Carcassier** : personne en charge de créer la structure qui sert d'armature, de squelette, au costume et dont le rôle est de donner et maintenir le volume de l'objet. Le carcassier travaille un alliage métallique. Dans le monde des variétés et du music-hall, ce savoir-faire est indispensable pour donner vie aux accessoires de plumes et de strass des « girls ».

> Michel Carel, François Privas...

- **Bottier** : personne en charge de confectionner des chaussures neuves, à la main et sur mesure. Sur scène, les chaussures sont adaptées à la mise en scène, au confort de l'artiste. Au théâtre, la semelle doit conserver de très près la forme et l'aspect de l'époque représentée tandis qu'à l'opéra, pour des raisons d'équilibre sur scène, toutes les chaussures ont des talons.

> Maison Clairvoy, Maison Pompeï-Galvin, Maison Massaro, Atelier de costumes de l'Opéra national du Rhin...

- **Créateur, facteur ou sculpteur de masques** : personne en charge de fabriquer des masques de scène (théâtre, danse, cirque, etc.). Suivant la matière travaillée (bois, papier, plâtre, cuir ou porcelaine) il fait appel à différentes techniques telles que la sculpture, le modelage ou le moulage pour réaliser la forme du masque avant de réaliser les finitions : peinture, dorure, pose d'accessoires et ornements.

> Erhard Stiefel, Stefano Perocco...

- **Brodeur** : personne dont le travail consiste à réaliser une broderie faite d'ornements sur un tissu avec des motifs décoratifs réalisés avec des fils et des points adaptés. La broderie peut se faire à la main, en utilisant une aiguille ou un crochet ou à la machine. Elle peut intégrer des accessoires de perles, paillettes, pierres précieuses ou cabochons selon l'effet recherché. Sur les costumes de scène la broderie est parfois réalisée à la peinture.

> Ateliers Lesage, Maison Cécile Henri, Maison Hurel, Maison Lanel, Maison Montex, Maison Vermont, Atelier Hermès, Atelier Benoît Toscane, Maison Vicaire, Atelier Valentin...

III - Sélection de costumes par thèmes

LA FIGURE DU « RICHE »

• COSTUME POUR LE RÔLE DE MONSIEUR JOURDAIN PORTÉ PAR JÉRÔME SAVARY ET CARLOS RUIZ DE LA TEJERA (EN ALTERNANCE)

Veste, culotte et rhingrave en treillis militaire imprimé camouflage, dentelle mécanique. Cape en filet de camouflage.

Pour *EL BURGUÈS TROPICAL*

D'après *Le Bourgeois gentilhomme*, comédie-ballet de Molière. Création Chambord, 1670. Création et mise en scène de Jérôme Savary. Décors : Michel Lebois et Jérôme Savary. Musique : Christian Hillion, Jean-Baptiste Lully, Janisett McPherson. Costumes : Michel Dussarrat. Réalisation : Atelier Mine Barral-Vergès. Théâtre national de Chaillot, 1998.

Dans ce *Bourgeois gentilhomme* revu avec humour par Jérôme Savary, le costumier Michel Dussarrat joue avec les codes du costume historique du 17e siècle et l'uniforme militaire porté par les guérilleros de la révolution cubaine.

Costume de Michel Dussarrat pour *El burgués tropical*, 1998
© CNCS / Terminal 33

Coll. CNCS / Don du Théâtre national de Chaillot

Un extrait de texte : *Le Bourgeois gentilhomme*, Molière

<https://cncs.fr/wp-content/uploads/2022/06/fr-moliere-le-bourgeois-gentilhomme.pdf>

Molière et ses personnages

Molière met en lumière dans ses œuvres les différentes classes de la société, insistant ainsi sur les inégalités, mais aussi sur le ridicule de certaines habitudes et des situations quotidiennes absurdes. Ainsi servantes et valets, nobles et bourgeois ne sont pas toujours à la place à laquelle on les attendrait, tantôt inversant les rôles, tantôt déséquilibrant le pouvoir, créant alors des moments comiques, voire moqueurs. Le Bourgeois est une figure particulière qui a des ambitions et, avec M. Jourdain, Molière cherche à tourner en dérision ces tentatives d'ascension sociale.

Le Bourgeois gentilhomme de Molière, en quelques mots

M. Jourdain est un bourgeois, riche, qui veut devenir noble. Tous ses gens profitent de sa naïveté, car il suffit de le flatter pour obtenir des remerciements pécuniaires. M. Jourdain commande à son tailleur un habit à la hauteur de ses rêves de noblesse, costume extravagant, qui s'avère surtout ridicule et dont sa femme et sa servante Nicole se moquent. M. Jourdain se croit parvenu à la plus haute noblesse après avoir été promu « Mamamouchi » lors d'une cérémonie turque burlesque organisée par Cléante, l'amoureux de Lucile fille de M. Jourdain.

Pistes pédagogiques

- Lecture d'un extrait de texte
- Inviter les enfants et les jeunes à la réalisation d'un croquis ou un paragraphe argumenté en vue d'une mise en scène sur le costume de Monsieur Jourdain
- Création d'une planche d'humeur et/ou d'une maquette de costume à compléter avec des coupons ou des chutes de tissus à présenter au groupe
- Visite de l'exposition *Trésors des Collections*
- Atelier de pratique artistique : *Dans les coulisses du costume*
- Retour dans la structure : stop motion ou mise en scène d'un extrait du texte travaillé / débat sur l'importance de la manche dans le costume / rédaction d'un article de presse sur l'expérience vécue au CNCS

DES AUTEURS INSPIRANTS : MOLIÈRE, SHAKESPEARE...

• COSTUME POUR LE RÔLE DE DOM JUAN PORTÉ PAR ÉRIC VERDIN ET ANTHONY AUDOUX (EN ALTERNANCE)

Pourpoint court, culotte et rhingrave en tissu synthétique additionné de fils de lurex, galon en passementerie, rubans, dentelle mécanique et tulle ajouré. Chemise et jabot de mannequinage.

Pour *DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE*

Comédie de Molière. Création Paris, 1665. Nouvelle production : mise en scène de Jean-Marie Villégier. Décors : Jean-Marie Abplanalp. Costumes : Patrice Cauchetier. La Bâtie d'Urfé, 2008.

Dans l'œuvre de Molière, Sganarelle décrit le costume de Dom Juan comme : «... un habit bien doré et des rubans couleur de feu » Acte I, scène 2.

Costume de Patrice Cauchetier pour *Dom Juan* ou *Le Festin de Pierre*, 2008 © CNCS / Florent Giffard

Coll. CNCS / Don de la compagnie de L'Illustre-Théâtre

Costume de Christian Bérard pour *Dom Juan* ou *Le Festin de Pierre*, 1947 © CNCS / Florent Giffard

• COSTUME POUR LE RÔLE DE DOM JUAN, ACTES IV ET V PORTÉ PAR LOUIS JOUVET

Costume de style 17e siècle. Pourpoint et culotte en ottoman de soie et velours, passementerie rebrodée de perles de rocaïlle et perles de jais. Col en organza de soie bordé, comme les poignets, de fausse dentelle au crochet.

Pour *DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE*

Comédie de Molière. Création Paris, 1665. Nouvelle production : mise en scène de Louis Jovet. Décors : Christian Bérard. Musique : Henri Sauguet. Costumes : Christian Bérard et Robert Piguet. Réalisation : Atelier Karinska. Théâtre de l'Athénée, 1947.

Christian Bérard, peintre, illustrateur, décorateur et créateur de costumes a collaboré à plusieurs reprises avec le comédien, metteur en scène et directeur de théâtre Louis Jovet, notamment pour ce Dom Juan dont le costume incarne la magnificence du personnage.

Coll. CNCS / Don de la succession de Pierre Bergé

Dom Juan ou le Festin de Pierre, en quelques mots

La comédie donne à suivre les trente-six dernières heures de la vie du jeune Dom Juan Tenorio, « esprit fort » et grand amateur de femmes, flanqué de Sganarelle, valet couard, glouton et friand de disputes intellectuelles. Dom Juan est un provocateur impénitent et il n'échappera pas à la vengeance du Ciel, qui le châtiara par le bras d'une statue de pierre.

• COSTUME POUR LE RÔLE D'EDGAR EN PAUVRE TOM PORTÉ PAR JOSÉ-MARIA FLOTATS

Manteau « loque » en tissu d'ameublement utilisé sur l'envers, doublure en denim patiné, manches en tissage grossier de lirette.

Pour *LE ROI LEAR*

Pièce de théâtre de William Shakespeare. Création Londres, 1606. Nouvelle production : mise en scène de Georges Wilson. Décors et costumes : Jacques Le Marquet. Réalisation : Geneviève Sevin-Doering et Reinhard Ubbelohde-Doering. Théâtre National Populaire, Paris, 1967.

Ce costume est le premier exemple de l'innovation technique créée par Geneviève Sevin-Doering : la coupe en un seul morceau. Ses réflexions la portent sur une nouvelle approche de l'équilibre et de l'aplomb du vêtement en lien avec la dynamique naturelle du corps.

Costume de Geneviève Sevin-Doering pour *Le Roi Lear*, 1967 © CNCS / Pascal François

Coll. CNCS / Don Geneviève Sevin-Doering et Mireille Borne-Doering

Le Roi Lear, en quelques mots

Cette pièce raconte l'histoire de Lear, un roi vieillissant qui décide de diviser son royaume entre ses trois filles, en fonction de leur amour pour lui. Cependant, cette décision entraîne une série d'événements tragiques et de trahisons qui plongent Lear dans la folie et le désespoir.

Costume de Thierry Mugler pour *La Tragédie de Macbeth*, 1985
© CNCS / Pascal François

• **COSTUME POUR LE RÔLE DE LADY MACBETH INTERPRÉTÉ PAR CATHERINE FERRAN**

Robe à très larges paniers en satin garni de clous en métal, manches gigot. Engageantes et col en tulle rigidifié à décor peint.

Pour LA TRAGÉDIE DE MACBETH

D'après la pièce de William Shakespeare. Création Londres, entre 1605 et 1607. Nouvelle production : mise en scène de Jean-Pierre Vincent et Bernard Chartreux. Décors : Carlo Tommasi. Costumes : Thierry Mugler. Réalisation : Ateliers costumes de la Comédie-Française. Comédie-Française, Festival d'Avignon, 1985.

Thierry Mugler impose son style dans ce drame shakespearien à travers des costumes extravagants. Cette robe n'a pas été portée sur scène, son poids et son ampleur empêchant la comédienne de se mouvoir avec la rapidité exigée par la mise en scène.

Coll. CNCS / Dépôt de la Comédie-Française

Macbeth, en quelques mots

L'intrigue tourne autour de Macbeth, un noble écossais, qui est poussé à commettre des actes impitoyables pour atteindre le trône. Sous l'influence de sa femme ambitieuse et des prophéties mystérieuses prédites par des sorcières, Macbeth plonge dans une spirale de meurtres et de trahisons qui le mènera à sa propre destruction.

• **ACCESSOIRE DE SCÈNE POUR LE RÔLE D'HORTENSIO MANIPULÉ PAR NICOLAS LORMEAU**

Panneau en bois noir, demi-pourpoint à crevés style Renaissance, en soie, coton et lin. Dessin du patron gravé. Miroir au dos.

Pour LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE

Pièce de théâtre de William Shakespeare. Création Londres entre 1590 et 1593. Nouvelle production : mise en scène d'Oskaras Korsunovas. Scénographie : Jurate Paulekaite. Musique originale : Gintaras Sodeika. Costumes : Virginie Merlin. Réalisation : Ateliers costumes de la Comédie-Française. Comédie-Française, 2007.

Le décor de la pièce reconstitue un atelier de costumes où les comédiens possèdent chacun une planche sur laquelle est plaqué le costume de leur personnage.

Accessoire de scène de Virginie Merlin pour *La Mégère apprivoisée*, 2007 © CNCS / Pascal François

Coll. CNCS / Dépôt de la Comédie-Française

La Mégère apprivoisée, en quelques mots

Située dans le décor de la Renaissance italienne, cette pièce plonge dans la danse tumultueuse de la cour et les extrêmes comiques que certains sont prêts à endurer par amour, bousculant nos conceptions de la romance, des relations et des attentes sociales.

Pistes pédagogiques

- Travailler une époque à représenter sur scène. Le costume au temps de Molière ou de Shakespeare
- Réfléchir sur le contexte historique
- Visionner un ou plusieurs extraits des œuvres mentionnées
- Chercher à comprendre sur les choix de costumes, les enjeux de la scène
- Découvrir des biographies de Molière et Shakespeare
- Lire le texte en version originale (langues vivantes)

FIGURES DE LA COMÉDIE-MUSCIALE, DU CABARET ET DU MUSIC-HALL

• COSTUME POUR LE RÔLE DE JOSÉPHINE BAKER PORTÉ PAR NICOLLE ROCHELLE

Métal, strass et fausses perles de nacre. String en lamé décoré de cabochons et strass. Bananes en matériau plastique, perles de bois. Perruque.

Pour *LOOKING FOR JOSÉPHINE*

Comédie musicale d'après divers spectacles de Joséphine Baker dans le Paris des Années folles (années 1920). Mise en scène et scénographie : Jérôme Savary. Collaboration à la chorégraphie : Stefanie Batten Bland et Brian Scott Bagley. Costumes : Michel Dussarrat. Réalisation : Atelier Mine Barral-Vergès. Opéra-Comique, 2006.

En 1925, Joséphine Baker enflamme Paris dans *La Revue nègre*. L'année suivante, aux Folies Bergère, la «perle noire» revêt pour la première fois sa fameuse ceinture de bananes. Depuis, ce costume iconique a été réinterprété à de nombreuses reprises, comme dans cette comédie musicale qui lui est dédiée.

Costume de Michel Dussarrat pour *Looking for Joséphine*, 2006 © CNCS / Terminal 33

Coll. CNCS / Don de Michel Dussarrat

Looking for Joséphine, en quelques mots

Looking for Joséphine n'est pas la reconstitution du spectacle d'origine, mais une fable sur ce paradoxe. La troupe est entièrement composée de musiciens et danseurs noirs, hormis un personnage blanc : un producteur de spectacles français, cherchant dans les ruines de la Nouvelle-Orléans dévastée par l'ouragan Katrina, une danseuse noire pour incarner Joséphine Baker dans un revival parisien de *La Revue nègre*. Alternent de grands tableaux de *La Revue nègre*, à travers lesquels est retracée l'histoire du Jazz avec des moments d'émotion sur le drame de la Nouvelle-Orléans.

Pistes pédagogiques

- Découvrir l'univers de la comédie-musicale, du cabaret, ses chansons
- L'émancipation de la femme : les personnalités marquantes du music-hall et leurs vies (Line Renaud, Joséphine Baker...)
- Interpréter, réinterpréter, revisiter des œuvres et leurs adaptations
- Mise en valeur de l'artiste musical

LES PERSONNAGES DE CONTE

• COSTUME POUR LE RÔLE DU LOUP PORTÉ PAR DAMIAN THANTREY

Pourpoint et culotte en simili cuir rembourré et tweed. Fausse fourrure, perles et strass, latex peint (griffes).

Pour *INTO THE WOODS*

Comédie musicale de Stephen Sondheim. Livret de James Lapine. Création New York, 1987. Nouvelle production : mise en scène de Lee Blakeley. Chorégraphie : Lorena Randi. Décors : Alex Eales. Costumes : Mark Bouman. Réalisation : Ateliers costumes du Théâtre du Châtelet. Théâtre du Châtelet, 2014.

Cette œuvre, l'un des plus grands succès du compositeur Stephen Sondheim, enchevêtre le destin de célèbres personnages de contes de fées comme *le Petit chaperon rouge*, *Cendrillon*, *Raiponce*, autour d'une nouvelle intrigue.

Coll. CNCS / Don Théâtre Musical de Paris – Châtelet

Costume de Mark Bouman pour *Into the Woods*, 2014
© CNCS / Florent Giffard

La comédie musicale entrelace les histoires de plusieurs contes de fées des frères Grimm. Les personnages principaux sont tirés du *Petit Chaperon rouge*, de *Jack et le Haricot magique*, *Raiponce*, et *Cendrillon*. Tous ces personnages sont liés ensemble dans une histoire originale impliquant un boulanger, sa femme et leur désir de vouloir fonder une famille et une sorcière qui a jeté un sort sur eux. Pour annuler le sort, le boulanger et sa femme vont devoir rapporter plusieurs objets à la sorcière (une vache blanche, une cape rouge...).

Costume de Kenzo Takada pour *La Flûte enchantée*, 1999
© CNCS / Florent Giffard

• COSTUME POUR LE RÔLE DE LA TROISIÈME DAME PORTÉ PAR HÉLÈNE PERRAGUIN

Robe à manches pagodes, sous-robe en soie. Couronne en métal et crin.

Pour *LA FLÛTE ENCHANTÉE*

Opéra de Wolfgang-Amadeus Mozart. Livret de Emanuel Schikaneder. Création Vienne, 1791.

Nouvelle production : mise en scène et décors de Robert Wilson. Costumes : Kenzō Takada (KENZO).

Réalisation : Ateliers de couture de l'Opéra de Paris. Opéra national de Paris, Bastille, 1999.

Dans cette mise en scène très épurée de l'opéra de Mozart, Robert Wilson a fait appel au couturier d'origine japonaise Kenzō Takada pour réinterpréter les costumes.

Coll. CNCS / Dépôt de l'Opéra national de Paris

La Flûte enchantée, en quelques mots

Cette œuvre raconte l'histoire du prince Tamino, chargé par la Reine de la Nuit, avec l'aide de l'oiseleur Papageno, de sauver sa fille Pamina, retenue prisonnière par Sarastro.

• **COSTUME POUR LE RÔLE DE CENDRILLON PORTÉ PAR JUDITH GAUTHIER ET BLANDINE STASKIEWICZ (EN ALTERNANCE)**

Tenue du bal : tulle et dentelle garnis de paillettes, strass, bijoux fantaisie, système d'éclairage LED.

Pour CENDRILLON

Opéra de Jules Massenet, livret d'Henri Cain, d'après le conte de Charles Perrault. Création Paris, 1899. Nouvelle production : mise en scène de Benjamin Lazar. Chorégraphie : Cécile Roussat et Julien Lubeck.

Scénographie : Adeline Caron. Costumes : Alain Blanchot. Réalisation : Ateliers de costumes de l'Opéra-Comique et de l'Opéra de Saint-Etienne. Opéra-Comique, 2011.

Ce costume à éclairage intégré (porté sur scène par-dessus la tenue de souillon), tout comme la mise en scène où la lumière jouait un rôle prépondérant, rappelle un épisode historique. En 1899, le théâtre de l'Opéra-Comique est la première salle électrifiée d'Europe.

Coll. CNCS / Don Ville de Saint-Etienne-Opéra, Théâtre national de l'Opéra-Comique et Théâtres de la ville de Luxembourg

Costume d'Alain Blanchot pour *Cendrillon*, 2011
© CNCS / Pascal François

***Cendrillon*, en quelques mots**

Inspirée par le conte de Perrault, la *Cendrillon* de Jules Massenet s'en éloigne allègrement : point de citrouille ni de carrosse, encore moins de pantoufle à essayer. À quoi bon puisque Cendrillon et le Prince charmant se reconnaissent immédiatement ? Ne vivent-ils pas la même solitude malgré leurs différences de positions sociales ? En choisissant pour ces deux rôles des voix féminines, Massenet souligne leur parenté d'âme dans une partition séduisante qui mélange les styles à dessein.

Pistes pédagogiques

- Lecture de contes, par exemple de Charles Perrault
- Choix de personnages emblématiques du conte : Cendrillon, le Petit chaperon rouge, le loup...
- Réfléchir à un costume pour définir un personnage de conte connu : de manière « traditionnelle », de manière « revisitée / originale »

IV - Des formations aux métiers du costume et de la scène

Les métiers de la scène, dans leur grande variété (costume, broderie, accessoire, bijouterie, plumasserie, modélisme...) appartiennent au champ des métiers d'art.

Il est possible de se former dans un premier cycle d'étude, en formation initiale dans un cycle scolaire à plein temps ou en alternance :

- **Dans les lycées professionnels afin d'obtenir les diplômes de CAP, certificat d'aptitude professionnel de niveau 3, de BMA, brevet des métiers d'art ou un bac professionnel de niveau 4 ou 5**

- CAP Arts du spectacle (Accessoiriste-réalisateur) / Arts du textile et de la mode (broderie, métiers de la mode-chapelier-modiste, Plumassier-fleuriste / Arts du cuir (Cordonnier-bottier-maroquinier - vêtement de peau) / Arts de la bijouterie-joaillerie
- BMA Art de la bijouterie-joaillerie / Broderie
- Bac pro et formations Perruquier-posticheur / Métiers du cuir, option chaussure, maroquinerie
- Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle (Option techniques de l'habillage ou accessoiriste constructeur)

- **Dans les lycées ou écoles d'art dans un cycle postbac en préparant un DN MADE Mention spectacle, (Bac +3, de niveau 6)**

- DN MADE Mention spectacle. Il forme selon les parcours mis en place, à la réalisation de costumes de scène et d'accessoires, à la réalisation de décors scéniques et à la régie de spectacle, son et/ou lumière
- Ecole supérieure d'arts appliqués - La Martinière Diderot à Lyon (69283)
- Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, Paris (75015)
- Lycée professionnel Blaise Pascal, Marseille (13012)
- Lycée professionnel la Source, Nogent-sur-Marne (94130)
- Lycée technologique Claude Daunot, Nancy (54052)
- Lycée polyvalent Edouard Branly, Lyon (69245)
- Lycée Gabriel Guist'hau, Nantes (44042)
- Lycée polyvalent Gabriel Péri, Toulouse (31013)
- Lycée général et technologique Louis Pasteur, Besançon (25043)
- Lycée polyvalent Jules Verne, Sartrouville (78500)
- Lycée professionnel Les Côteaux, Cannes (06400)
- Lycée polyvalent Paul Poiret, Paris (75011)
- Lycée polyvalent privé Pasteur Mont Roland, Dole (39100)

- **Dans l'établissement de l'Enseignement supérieur, ENSATT pour préparer un diplôme valant grade Master II de niveau 7**

- École Nationale Supérieure d'Arts et Techniques du Théâtre à Lyon (69000)
- École supérieure d'art dramatique du Théâtre National de Strasbourg (67000) ...

Les personnes déjà inscrites dans la vie active peuvent s'initier ou se perfectionner à l'exercice de ces métiers à travers des formations qualifiantes ou diplômantes délivrées par des organismes de formation continue de type GRETA.

- GRETA de la Création, du Design et des Métiers d'Art à Paris (75010)
- Les FCIL (formations complémentaires d'initiative locale)

Toutes ces formations tissent des liens avec la profession à travers un programme de stages et différents dispositifs pédagogiques de type workshop, rencontres, visites, projets qui permettent aux élèves d'appréhender la réalité de ces métiers et de nourrir leur projet d'insertion professionnelle.

4. ANNEXES : DES DOCUMENTS À EXPLOITER AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES

1 - Questionnaire : Découvrez le mannequinage

Avant la venue au musée, pour découvrir quelques notions importantes et se préparer à la visite et l'atelier

Pour commencer

Le costume met en valeur le personnage et son histoire, il aide le spectateur à comprendre le rôle. On l'adapte à la morphologie de l'artiste qui le porte et aux besoins des contraintes de la scène (danse, théâtre, chant...).

Quand il a fini son travail « de scène », le costume peut être conservé dans un musée et présenté dans des expositions sur différents supports.

Il s'agit de trouver l'adaptation la plus parfaite du support de présentation aux formes et à la silhouette de celui ou celle qui a porté le costume. Illustrant les intentions du costumier et le rendu sur scène, la documentation iconographique (maquettes, photographies...) est précieuse pour la bonne réalisation de toutes ces opérations.

Différents modèles de mannequins dans les réserves du CNCS © CNCS / Pascal François

À vous de jouer !

Mannequinage, structure de robe © CNCS / Pascaline Noack

Mannequinage © CNCS / Pascaline Noack

Observez les deux photographies précédentes.
Sur la première, relevez les éléments qui permettent de mettre en forme le costume.

Sur la deuxième, quelles précautions le conservateur semble-t-il prendre avec le costume ?

Exemples de mannequins sur mesure réalisés au CNCS © CNCS / Pascaline Noack

Sur cette photographie, quelles différences y a-t-il entre ces trois mannequins ?

D'après ces éléments, proposez une définition du mot « mannequinage ».

Et maintenant tous au musée !

4. ANNEXES : DES DOCUMENTS À EXPLOITER AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES

2 - Questionnaire : Quel spectacle ?

Avant la venue au musée, pour découvrir quelques notions importantes et se préparer à la visite et l'atelier

Le CNCS est un lieu qui permet de fixer dans le temps les costumes du spectacle vivant. Afin de connaître les différents domaines de spectacles, voici des liens vers des vidéos qui permettent de les découvrir et les nommer. Vous observez aussi les conditions dans lesquelles les costumes sont portés.

• LA DANSE ?

Regardez les vidéos suivantes :

<https://youtu.be/GH2ZT7d4cZc>

<https://www.youtube.com/shorts/AcfqdlHBZII?feature=share>

Que permet la danse ? Et la danse contemporaine ?

Cherchez un titre de spectacle : _____

• LE THÉÂTRE ?

Regardez la vidéo suivante :

<https://youtu.be/hut7flp8snk>

Que signifie le mot « théâtre » ? Le théâtre, dans quel but ?

Proposez deux noms d'auteurs célèbres : _____

• L'OPÉRA ?

Regardez les vidéos suivantes :

<https://youtu.be/cF17pF63mnU>

<https://youtu.be/FwGarcjFCSE>

Quelle définition donner de l'opéra ? Qu'avez-vous retenu de l'histoire de l'Opéra Garnier ?

• LE BALLET ?

Regardez la vidéo suivante :

<https://youtu.be/MjQHvWWzWu8>

De quand date-t-il ? Quel costume lui est associé ? En quoi consiste-t-il ?

• LE CABARET ?

Regardez les vidéos suivantes :

<https://www.dailymotion.com/video/x41cuqv>

(vidéo longue – passage de 7:50 à 11:05, puis à partir de 21:52)

Quels genres de spectacles y trouve-t-on ? Quelle danse est restée célèbre ?

Indiquez un nom de cabaret parisien : _____

4. ANNEXES : DES DOCUMENTS À EXPLOITER AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES

3 - Jeu d'enquête : Qu'est-il arrivé au costume ?

À faire en visite libre dans le prolongement d'une visite guidée.

Un costume très ancien et détérioré a été retrouvé. Découvrez ce qu'il s'est passé...

• ANALYSE DU PROBLÈME

Relevez les éléments présents sur la photographie qui montrent la détérioration du costume.

• LE MANNEQUINAGE A LA SOURCE

D'après les informations présentées sur les cartels, définissez les termes :

* mannequinage : _____

* échantillon : _____

* Les étapes du mannequinage : proposez 2 façons de « positionner » un costume sur un support ?

• À LA RECHERCHE DE L'ENNEMI...

Quels sont les 6 facteurs de dégradations d'un costume présentés dans l'exposition ?

- La mite, la moisissure, la lumière, les déchirures, la transpiration, l'humidité

• PISTES POUR ÉVITER LA RÉCIDIVE

Nommez 3 matériaux "neutres" permettant la conservation :

• VOS CONCLUSIONS

Qu'est-ce qui est à l'origine de la destruction ?

Comment aurait-il dû être conservé ?

Erreur humaine ou action volontaire ?

Propositions de correction :

1 - Questionnaire : Découvrez le mannequinage

- un buste de mannequin, des demis-bras, une structure de robe « à paniers »
- des gants et des chaussons
- les matières (papier, tissu), les formes de bustes avec encolures différentes

2 - Questionnaire : Quel spectacle ?

• **La danse est** un mouvement ou une suite de mouvements exprimés par le corps (le plus souvent au son d'une musique) et les sens d'un danseur. Le corps est un moyen d'expression qui peut être utilisé en partie ou en totalité. La danse existe partout dans le monde et depuis toujours. Populaire, folklorique, traditionnelle, de cour, elle devient une technique codifiée avec Louis XIV. Durant trois siècles, la danse classique reste la référence avec cinq positions de base. Mélange d'activité sportive et artistique, la danse allie un effort physique important à la puissance et à l'émotion.

• **La danse contemporaine** est une forme de danse actuelle qui s'inspire de tous les styles, de tous les arts et souvent du quotidien comme marcher, courir, s'asseoir sur une chaise. Les chorégraphes inventent des pas et des positions pour créer leur propre danse, souvent mêlée à d'autres pratiques artistiques comme les arts plastiques, le théâtre ou la vidéo.

• **Le ballet romantique**, dit « ballet blanc », est représenté par ses gracieuses ballerines, tout de blanc vêtues. Toujours plus légère et aérienne, la danse se peuple d'êtres imaginaires, déesses appelées sylphides, willis, ombres et fantômes, incarnés par des femmes. Le « Tutu » est le costume de la danseuse formée d'une jupette et d'un bustier.

• **Le théâtre** est un domaine artistique et littéraire dont l'histoire est destinée à être interprétée sur une scène, devant un public. Rédigés sous forme de dialogues, les textes des personnages sont prononcés par des comédiens qui utilisent également la gestuelle et la mise en scène pour rythmer la représentation.

Les personnages sont identifiés par des accessoires, des costumes qui les mettent en valeur, représentent qui ils sont, leurs personnalité ou encore leurs classes sociales, selon les choix de mise en scène.

• **L'opéra** est un genre musical dont les œuvres lyriques et théâtrales comportent une partie orchestrale et une partie chantée.

• **Le cabaret** est initialement un établissement de spectacles dont les programmes comportent des tours de chant, des numéros et des revues, où l'on vient pour être plus libre avec moins de codes. Le cabaret devient ensuite un genre artistique à part entière où les artistes mettent en valeur le corps et performant sur scène dans des domaines aussi variés que le burlesque, les acrobaties, le chant...

3 - Jeu d'enquête : Qu'est-il arrivé au costume ?

• **Mannequinage** : au CNCS, il consiste à présenter des costumes sur un mannequin dans un souci de présentation esthétique lors d'expositions, de compréhension historique et de bonne conservation des pièces dans les réserves du musée.

• **Échantillon** : petite partie de marchandise servant de référence à une fabrication

• **2 façons de positionner** : sur cintre, sur un mannequin

• **Facteurs de dégradation** : la mite, la moisissure, la lumière, les déchirures, la transpiration, l'humidité

**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

Médiation public scolaire : Sandra Julien, pedagogie@cncs.fr

Médiation non scolaire (extra-scolaire, handicap, champ social, famille...) : 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
du lundi au vendredi de 9h30 à 13h

Soutenu par

