

Catalogue de cours MENTION SPECTACLE

Parcours Costumes de scène

LYCEE PASTEUR MONT ROLAND

BP 24

9 Avenue Rockefeller - 39107 DOLE Cedex

www.groupemontroland.fr

Mail:contact@groupemontroland.fr Tél:0384796600

Catalogue de cours MENTION SPECTACLE

Parcours Costumes de scène

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROGRAMME DES ÉTUDES

L'objectif général est de transmettre des apprentissages permettant à l'étudiant de concevoir et réaliser des costumes sur mesure pour le spectacle vivant, la haute-couture et la muséographie. La démarche de projet s'inscrit dans un contexte fictif et/ou professionnel (création de maquettes, réalisation, suivi de production).

Au vu de la quantité des techniques pratiquées par les professionnels - du tailleur historique au carcassier de cirque, en passant par la corsetterie ou le faux-corps des costumes grottesques, ce diplôme en 3 ans se concentre sur l'acquisition des méthodes et savoir-faire essentiels et transposables. Cela permet à l'étudiant soit de s'intégrer professionnellement, en étant capable de s'adapter aux besoins de terrains professionnels pluriels, soit d'approfondir certains domaines dans une poursuite d'étude de spécialisation.

Dans ce parcours valant grade Licence, l'étudiant est initié à une sélection de techniques telles que le tailleur, le flou, les ennoblissements pour les dessus ; la corsetterie, les structures et les faux-corps pour les dessous. Des techniques

complémentaires issues de la sculpture et la peinture seront appliquées au domaine du costume et de l'accessoire (coiffes, masques, décors et patines...)

Pour finir, selon les thèmes et les contenus des projets, des techniques ciblées peuvent être abordées sous forme d'initia- tion : décors imprimés, feutre, découpe laser...

Les deux premiers semestres visent une acquisition des fondamentaux conceptuels, artistiques et techniques. Une période de formation en milieu professionnel de deux semaines au second semestre permet à la fois une mise en pratique des acquis fondamentaux et une observation des réalités du métier.

Au terme de trois ans de formation, le grade LICENCE que confère le DN MADe permet l'accès aux diplômes de niveau 1 : DSAA, MASTER Universitaires, parcours proposés par les E.P.L.E.W de l'Education Nationale, ainsi que diplômes des écoles supérieures d'art du Ministère de la Culture, dans les domaines du spectacle : ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des

Arts et Techniques du Théâtre, TNS (école nationale de scénographie du Théâtre National de Strasbourg), INP (Institut National du Patrimoine), FEMIS, Arts Décoratifs...

LYCEE PASTEUR MONT ROLAND

BP 24

9 Avenue Rockefeller - 39107 DOLE Cedex

www. group emontrol and. fr

Mail:contact@groupemontroland.fr Tél:03 84 79 66 00

Catalogue de cours MENTION SPECTACLE

Parcours Costumes de scène

DEFINITIONS ET ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

SEMESTRES (S1 > S6)

Le parcours de formation est constitué de six semestres structurés en unités d'enseignement capitalisables.

Chaque semestre constitue une étape progressive dans la formation de l'étudiant. Les différents ateliers proposés per- mettent d'acquérir des compétences qui mêlent des connaissances théoriques et des compétences techniques dans le domaine des métiers d'arts du costume de spectacle.

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT (UE) ET ENSEIGNEMENT CONSTITUTIF (EC)

Chacun des six semestres comporte des Unités d'Enseignement, elles-mêmes divisées en Enseignements Constitutifs distincts.

CONTRÔLE CONTINU

Les EC sont évalués par contrôle continu (CC) visant des compétences structurées. Chaque EC comporte plusieurs situations d'évaluation dans le semestre. L'évaluation peut être transversale à plusieurs EC.

ECTS (European Credits Transfer System, ou « Système européen de transfert et d'accumulation de crédits »)

Ce système vise à faciliter la reconnaissance et la comparaison des programmes d'enseignement supérieur à l'échelle européenne. Le DN MADe est un diplôme de niveau II au terme duquel l'étudiant obtient 180 CREDITS EUROPEENS. Chaque semestre est crédité de 30 ECTS, soit 60 par année.

LYCEE PASTEUR MONT ROLAND

BP 24

9 Avenue Rockefeller - 39107 DOLE Cedex

www.groupemontroland.fr

Mail:contact@groupemontroland.fr Tél:03 84 79 66 00

EC 1.1 5.1 HUMANITES LETTRES / DRAMATURGIE

S1 UE1(2ECTS) **S2** UE5(2ECTS) FC5.1

ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

MODALITES PEDAGOGIQUES

CM

Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

CM

Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

2 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE PROPEDEUTIQUE

Le pôle HUMANITÉS a pour but d'aider les étudiants à se forger une culture artistique et dramatique basée sur un socle solide de connaissances et de méthodologies aussi bien réflexives que communicatives propre aux métiers du spectacle vivant dans ses formes les plus diverses. Les cours, tant en philosophie qu'en dramaturgie, s'appuient sur un axe diachronique couvrant la période allant de l'Antiquité au XX° siècle permettant de mettre en évidence l'évolution des concepts et des idées comme un développement continu de l'expérience de la représentation. Au travers des analyses de spectacle comme de l'étude de textes de la littérature dramatique d'un côté, et de la philosophie de l'autre, approchés dans deux cours distincts et complémentaires, l'étudiant se forge une culture qu'il sait questionner, acquiert des méthodes de construction de raisonnements afin de mieux cerner les enjeux du costume de spectacle.

L'enseignement de Lettres et de la dramaturgie tend à donner des outils conceptuels et langagiers nécessaires à l'étudiant pour aborder un spectacle et mieux comprendre le métier de costumier. Il se fonde sur le processus de création du costume dans le projet artistique prévu par l'équipe pédagogique toujours dans un principe de transversalité, ainsi que sur des recherches et des productions écrites en lien avec un programme diversifié de spectacles auxquels l'étudiant assiste tout au long du cursus.

COMPETENCES VISEES

Savoir analyser un spectacle S'approprier des ressources S'exprimer en adoptant les outils appropriés

Maitriser le vocabulaire propre au spectacle

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

En fonction du proiet transversal de l'équipe pédagogique, étude de l'œuvre, du dramaturge, du contexte sous forme d'exposés et de cours magistraux. Etude d'œuvres de l'Antiquité à la Renaissance

Méthodologie de l'analyse de spectacle. Spectacles de la programmation des Scènes du Jura

PRODUCTIONS EVALUEES

Analyses de spectacle, compte rendu de recherches - Exposé(s)

COMPETENCES VISEES

Mobiliser culture générale et personnelle Aacquérir le vocabulaire propre aux genres de spectacle S'exprimer à l'écrit et à l'oral

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Etude de l'œuvre, du dramaturge du projet pédagogique

Etude d'œuvres du Classicisme au XIX° siècle

Rencontre avec des artistes, metteurs en scènes.

Conférences

Visite de lieux de spectacle Spectacles de la programmation des Scènes du Jura

PRODUCTIONS EVALUEES

Analyses de spectacle. Travaux transversaux du projet d'équipe, compte rendu de conférences - Exposé(s)

RESSOURCES INDICATIVES

L'analyse des Spectacles. Patrice PAVIS Qu'est-ce que le théâtre? C. BIET C. TRIAU Dictionnaire du théâtre. P. PAVIS

EC 1.1 5.1 HUMANITES **PHILOSOPHIE**

S1 UE1(2 ECTS) **S2** UE5 (2 ECTS) EC5.1

ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1

CM

Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

CM

Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

2 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE PROPEDEUTIQUE

L'enseignement de la philosophie donnera à l'étudiant costumier les outils théoriques nécessaires à la maturation d'une distance réflexive dans le processus de conception et de réalisation. L'objet « costume de scène » sera un angle prépondérant de questionnement, non pour que l'enseignement de la philosophie ne s'y réduise en se dénaturant, mais pour qu'elle trouve au contraire occasions à l'investigation de questions qui fassent sens dans la formation de l'étudiant(e). L'objectif reste en effet de signifier pour ce(tte) dernier (ère) la vision d'une formation diverse dans ses expertises mais cohérente dans son cheminement

COMPETENCES VISEES

Acquérir, maîtriser et employer une culture philosophique.

Argumenter, construire un raisonnement.

Etablir une résonnance entre apports conceptuels philosophiques et pratique artistique

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

1. LA CULTURE

Fil directeur 1: le vêtement est-il un objet culturel? Les mythes et l'anthropologie prométhéenne

Fil directeur 2: Le vêtement est-il une œuvre d'art? Art/technique/arts libéraux/ artisanat/ Design

2. LA BEAUTE

Fil directeur : Le beau est-il un critère esthétique ? La beauté comme fait, opinion et scandale.

3. LE CORPS

Fil directeur 1: Peut-on penser le corps? Le corps-prison, le corps-liberté, le corps-monde

Fil directeur 2 : Le vêtement fait-il ou défait-il le corps ? Corps habillé et société, corps et langage

4. LA REPRESENTATION

Fil directeur 1: Représenter est-ce montrer la réalité? La mimésis illusion, vérité ou existentielle.

Fil directeur 2 : Le théâtre dit-il la vérité ? Le théâtre-apparence; engagement et théâtre - métaphysique.

Fil directeur 3: De quoi le costume est-il la mise en scène? L'expressionnisme de Pina Bausch

PRODUCTIONS EVALUEES

au moins deux évaluations pour cette partie de l'EC « Humanités» par semestre

RESSOURCES INDICATIVES

Dispensées au cours de l'année selon la nature des projets et thèmes

EC 1.2 5.2 HUMANITÉS **CULTURE DES ARTS** ET DU DESIGN

51 UE1(4ECTS) **52** UE5(4ECTS) EC5.2

ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1

CM

Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

14 CM Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

1 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE PROPEDEUTIQUE

L'Histoire du Spectacle Vivant, dans la diversité de ses formes (théâtre, opéra, ballet, danse...) est ici particulièrement développée afin de donner les clefs conceptuelles d'une culture artistique indispensable au métier de costumier. L'histoire de l'art et du costume donne les repères fondamentaux en vue de la création de costume de spectacle. Un axe diachronique allant de l'Antiquité européenne au XX° siècle permet une appréhension logique et chronologique des continuités et ruptures dans l'histoire culturelle des formes de représentations.

COMPETENCES VISEES

Se repérer chronologiquement dans des courants principaux en Histoire de l'art et du costume.

Caractériser les genres de spectacles et en comprendre la visée

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Histoire du spectacle occidental: Le théâtre dans l'Antiquité : le « miracle » grec ; le théâtre et les jeux romains Le théâtre au Moyen Age : Miracles et

Mystères, le théâtre Espagnole; le théâtre Elisabéthain, la Commedia dell'arte

Histoire de la pantomime. Histoire de l'opéra.

Histoire de la danse:

Le théâtre classique français, le théâtre du XVII°, la comédie lacrymale et le drame bourgeois, la « révolution du costume » de Talma et Lekain.

Le théâtre du XIX° siècle, : la censure, le Boulevard, la Claque, la naissance de la mise en scène: André Antoine Le théâtre du XX° siècle de la révolution d'André Antoine, brechtienne au théâtre post dramatique.

Approfondissement de périodes historiques en fonction des thèmatiques du projet de l'équipe pédagogique

PRODUCTIONS EVALUEES

- Compte-rendu de visites d'exposition
- Interrogations écrites
- dossier thème transversaux à l'équipe pédagogique
- Exposé oral

PRODUCTIONS EVALUEES

- Compte-rendu de visites d'exposition
- Interrogations écrites
- Dossier thème transversaux à l'équipe pédagogique
- Analyse de spectacle

RESSOURCES INDICATIVES

Histoire du Théâtre dessinée. André Degaine. Le Costume Français. Tout l'Art J.Ruppert Flammarion Histoire du théâtre. Que sais-je. Alain Viala. PUF 2010 L'Opéra en 50 Chefs-d'Ouevre. Michela Nicolai. First édition 2017

EC 2.1 6.1 OUTILS D'EXPRESSION ET D'EXPLORATION CREATIVE

51 UE2(3ECTS) **52** UE6(3ECTS) EC6.1

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1

CM

séances

Cours magistral classe entière Contrôle continu

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 1

- Saisir les enjeux d'un costume.
- Maîtriser les bases de la communication graphique.
- Documenter et hiérarchiser des informations pour élaborer, nourrir et justifier une maquette.
- Acquérir et développer une posture créative personnelle.
- Developper des projets transversaux.

CM

séances

Cours magistral classe entière Contrôle continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

2 h (variable selon le projet de l'étudiant)

COMPETENCES VISEES

Être capable de restituer graphiquement ses intentions dans un souci de communication de projet avec les ateliers et/ou la compagnie commanditaire.

Caractériser un personnage et saisir l'esthétique d'un metteur en scène.

Savoir trouver, organiser et choisir les informations nécessaires à tout travail de recherche et d'exploration d'un thème.

Expérimenter, analyser et justifier ses productions.

Saisir les liens entre les différents enseignements.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Les étudiants sont amenés à élaborer et réaliser des projets de costumes, d'ennoblissements, d'accessoires, après avoir analysé une demande de l'équipe pédagogique ou d'un metteur en scène. La phase préparatoire se fait sous forme de planches graphiques manuscrites. Elles sont le média privilégié pour l'ensemble des restitutions documentaires et créatives ce qui permet, une pratique intensive du dessin, une maitrise progressive de l'outil et une exigence du geste inhérente aux métiers d'arts. Ce support de communication graphique est encadré par des règles de mise en page, et de hiérarchisation des informations dans un soucis d'efficacité et de lisibilité.

Une production expérimentale, volumique, chromatique, ornementale vient valider ou non certaines des hypothèses émises.

Chaque projet prend ensuite corps réellement dans les ateliers.

PRODUCTIONS EVALUEES

Planches graphiques Maguettes d'intention Expérimentations textiles Oraux de présentation de projets

EC 2.2 6.2 TECHNOLOGIES ET MATERIAUX

51 UE2(2ECTS) **52** UE6(2ECTS) EC6.2

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 1

Effectuer une étude théorique, documentée et personnelle sur différents matériaux utilisés à diverses époques.

MODALITES PEDAGOGIQUES

CM/TP

séances C M et TP - classe entière Contrôle Continu

CM/TP

2 modules de 8 séances C M et TP - classe entière Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français (+ lexique technique en anglais)

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

1h/semaine (variable selon l'évolution de l'étudiant)

COMPETENCES VISEES

Différencier les différentes fabrication de matières (tissage, tricotage) et les armures de base

Identifier les matières textiles selon les besoins de mise en œuvre

S'approprier des notions de dessin technique

Intégrer les termes techniques

COMPETENCES VISEES

Identifier les matériaux textiles dans l'histoire du costume.

Identifier l'évolution des formes historiques et contemporaines

Se familiariser avec un échantillonnage technique

Identifier le coût et les quantités des matériaux et fournitures

Traduire une gamme de montage

CONTENU ET MISE EN OEUVRE

Collecter, analyser et intégrer des informations

Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.

Définir et retranscrire des connaissances sur les différents matériaux

Définir et retranscrire différents types de montage

Mettre en œuvre les matériaux et les techniques avec des technologies traditionnelles et innovantes

PRODUCTIONS EVALUEES

- Dossiers d'études
- Questionnaires
- Échantillonnage des matériaux

RESSOURCES INDICATIVES

Technologie et chimie des textiles, M. Flandrin-Bletty. Technologies des textiles de la fibre à l'article, Daniel Weidmann Ressources du CDI et du stock tissus de l'établissement

EC 2.3 6.3 OUTILS ET LANGAGES NUMERIQUES

51 UE2(2ECTS) **52** UE6(2ECTS) EC6.3

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1

CM

Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

CM

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 1

- S'initier aux logiciels Adobe InDesign et Adobe Photoshop par la pratique d'exercices (mise en page, typographie, communication de projet, mise au rapport de motifs).
- Utiliser les logiciels dans les démarches de recherche créative.
- S'exercer à la prise de vue en studio photo, traiter les images numériques et élaborer des dossiers techniques.

EC 2.4 6.4 LANGUES VIVANTES ANGLAIS

51 UE2(2ECTS) **52** UE6(2ECTS) EC6.2

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1

CM

18 Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

CM

15 Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

4 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 1

Créer rapidement une situation de communication orale en anglais et encourager l'interaction

Initier graduellement et en contexte les étudiants aux moyens d'expressions spécifiques au domaine des arts et du costume

Introduire en contexte le vocabulaire professionnel

Élargir les connaissances des étudiants sur les patrimoines culturels anglophones Initier les élèves aux techniques de recherche de vocabulaire spécifique au moyen des outils numériques (appli de smartphones et tablettes, sites web...)

COMPETENCES VISEES - ANNEE 1

Comprendre l'essentiel d'un message oral et écrit

Résumer des documents à contenu informatif, des extraits d'entretiens ou reportages Traduire des documents techniques

Rendre compte à l'écrit de son expérience de stage.

Exprimer une réaction personnelle à l'égard de textes créatifs.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Les cours se font en classe entière et la forme varie selon les projets (cours collectifs, travaux en groupe, travaux pratiques...) tout en conservant la priorité du tout anglais. En plus d'exercices visant à l'acquisition d'outils d'expression indispensables à la communication professionnelle, l'année s'organise autour de thématiques transversales liées aux arts et au costume en fonction du projet de l'équipe pédagogique.

PRODUCTIONS EVALUEES

- Réalisation d'un carnet technique
- Description de travaux réalisés en atelier.
- Compréhension et expression écrite et orales en lien avec le thème transversal
- Présentation orale portant sur la conception d'un projet
- Jeu de rôle pour rendre compte d'un spectacle
- Réalisation d'un fichier vidéo portant sur la période de stage.

RESSOURCES INDICATIVES

Diverses références sont données en fonction des thèmes des Ateliers de Création (UE 3) Wordreference, Linguee, sites spécialisés...

EC 2.5 6.5 METHODOLOGIES, **TECHNIQUES ET LANGUES** CONTEXTE ECONOMIQUE

S1 UE2(2ECTS) **S2** UE6(2ECTS) EC6.5

ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

MODALITES PEDAGOGIQUES

séances

Cours magistral - classe entière Contrôle continu

CM/TP CC

Cours magistral - classe entière Contrôle continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 1

Se repérer et comprendre l'environnement économique et juridique de l'organisation dans laquelle l'étudiant exercera son activité professionnelle. Adapter sa communication dans le cadre des relations avec les partenaires du domaine professionnel.

Acquérir des connaissances et les mettre en œuvre dans les différents secteurs d'activités du spectacle.

COMPETENCES VISEES

Distinguer les différents statuts juridiques (salariés, fonctionnaire et auto-entrepreneur) Etude du statut d'intermittent du spectacle, de ses organismes professionnels et de ses conventions. Etude du secteur institutionnel

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Le secteur institutionnel Les lieux de représentation du spectacle vivant (ERP).

Les statuts juridiques des entreprises du spectacle vivant.

PRODUCTION EVALUEES

Productions écrites à partir d'articles de presse et de supports Exposés

COMPETENCES VISEES

Comprendre dans quel secteur l'étudiant évoluera

Appréhender les enjeux économiques et commerciaux des entreprises du secteur.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Connaître le droit du travail des intermittents du spectacle Etudier les différents lieux de représentation et autorisations de représentations.

PRODUCTION EVALUEES

- . Compte-rendu d'activités
- . Exposés oraux
- . Productions écrites

RESSOURCES INDICATIVES

Créer son entreprise, Nathan Xavier Bouvier. Conventions Collectives des Intermittents du Spectacle. Pôle Emploi Spectacle Auto-entrepreneur.fr. Inpi.fr

EC 3.1 7.1 TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

51 UE3(4ECTS) **52** UE7(4ECTS) EC7.1

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS

MODALITES PEDAGOGIQUES

TP/TD

séances classe entière contrôle continu

séances classe entière contrôle continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

4 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 1

Découverte des bases de couture main et machine, des gestes à adopter, des termes techniques appropriées.

Découverte de l'obtention des formes, par tracer à plat, moulage.

Étude des différentes morphologies, travailler sur des tailles standards ou en sur mesure.

COMPETENCES VISEES

Comprendre et maîtriser l'utilisation des matériels

Décrypter, comprendre et utiliser les documents techniques mis à disposition Étudier et définir des formes en volume et à plat

Identifier les étapes et processus de réalisation

COMPETENCES VISEES

Étudier et définir des formes en volume, à plat

Prise de mesure

Adaptation d'un patron sur mesure Essayage en toile, réglage toile en vue de la coupe et de la réalisation Étude morphologique, technique, technologique de base autour d'un thème

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Maîtrise des outils et moyens d'assemblages main et machine Lecture et utilisation des documents techniques appropriés (DT, gamme,...) Réalisation d'essais techniques

Tracer à plat et montage en volume d'après des théories de tracé Comprendre le processus de mise au point d'un patron Comprendre le corps humain à travers la prise de mesures Comprendre le bien aller d'une toile à travers des essayages

PRODUCTION EVALUEES

Réalisation de tout ou une partie de costume accompagnée et en autonomie Document de synthèse sous forme d'un carnet technique détaillé comprenant des différentes étapes de travail (frise, recherche iconographique, descriptif, gamme,...)

EC 3.2 7.2 PRATIQUE ET MISE EN OEUVRE DU PROJET

51 UE3(3ECTS) **52** UE7(2ECTS) EC7.2

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS

MODALITES PEDAGOGIQUES

CM CC

séances

et/ou TD/TP classe entière Contrôle continu

СМ CC

séances et/ou TD/TP classe entière Contrôle continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

3 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION

Micro projet:

Initier à la démarche créative et technique du costumier puis de manière conjointe avec l'acquisition des moyens techniques et des savoir-faire transmis

COMPETENCES VISEES

Définir un contexte de création Rechercher des inspirations dans une thématique

Expérimenter des matériaux et les travailler par différents processus

COMPETENCES VISEES

Caractériser un ou plusieurs personnage Définir un cahier des charges Réaliser une maquette descriptive Réaliser plusieurs éléments de costume

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Recherche iconographique selon le thème étudié Recherche volumique, de forme selon le thème travailler Réalisations, essais de matières, essais techniques et technologiques Initiation à la conception et à la réalisation de costume de scène, en fonction de contraintes esthétiques et techniques préalablement énoncés dans les contraintes Initiation et expérimentation des différentes propriétés d'étoffes

MODALITES D'EVALUATION

Réalisation de plusieurs éléments de costume de scène Documents de synthèse sous forme de dossier ou carnet technique

EC 3.3 7.3 COMMUNICATION ET MEDIATION DU PROJET

S1 UE3(2ECTS) **S2** UE7(2ECTS) EC7.3

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1

CM CC

séances

Cours magistral classe entière Contrôle continu

CM

séances

Cours magistral classe entière Contrôle continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

1 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 1

Initiation et apprentissage des modes de représentation et de communication.

COMPETENCES VISEES

Communiquer une démarche de projet : Échantillonner ou proposer des essais Rédiger un mini dossier ou un oral Expliquer sa démarche en cours de création

Exposer, expliquer et défendre la démarche de création du projet en fin de réalisation

Argumenter et convaincre

COMPETENCES VISEES

Transmettre une démarche de projet : Rédiger un dossier ou un oral Communiquer une documentation visuellement ou oralement Faire preuve de distance critique S'auto évaluer Se remettre en question

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

En fonction du thème étudié, étude historique et culturelle de la période, initiation aux différents modes et codes de représentation et de communication.

Productions évaluées

Présentation écrite ou / et orale - Diaporama - Planches Graphiques - Échanges sous forme de réunion

RESSOURCES INDICATIVES

Articles du web, extraits de documents journalistiques, tutoriels numériques en ligne

EC 4 EC8 PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ETUDES

S 1 UE4(1ECTS)

S2 UE8 (1ECTS)

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1

18 TP/TD CC

séances TD/TP Contrôle continu

S2

15 TP/TD CC

séances TD/TP Contrôle continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

0.5h / semaine (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 1

S'informer et découvrir les structures existantes en rapport avec le spectacle vivant et audiovisuel dans le but de développer le parcours individuel et personnel de l'étudiant pour une poursuite d'étude ou une insertion professionnelle ciblée.

COMPETENCES VISEES

Connaître les métiers du secteur Interroger son projet professionnel Confirmer son choix professionnel

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

- Présentation des divers milieux professionnels du spectacle en vue de la recherche du stage d'observation du S2
- Découverte des structures culturelles privées et/ou institution- nelles par le biais de visites d'atelier ou de partenariats culturels
- Rencontres d'artistes et de professionnels
- Visite ou participation à des salons de formations supérieures et journées portes ouvertes
- Visites chez des fournisseurs

Productions évaluées

- Répertoire professionnel
- Répertoire fournisseurs
- Répertoire employeurs
- Répertoire créateurs

COMPETENCES VISEES

Connaître les métiers du secteur Interroger son projet professionnel

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

- Rédiger au moyen de phrases synthétiques
- Stage d'observation active de 2 semaines (70h)
- Découverte des structures culturelles privées et/ou institution- nelles par le biais de visite d'atelier ou de partenariats culturels
- Rencontres d'artistes et de professionnels
- Visite ou participation à des expositions de fin d'étude d'écoles supérieures
- Visites chez des fournisseurs

Productions évaluées

- Compte-rendu de visite ou de rencontre (story-board, vidéo...)
- Cahier de bord de stage restituant les activités
- Rédaction d'un texte (intentions professionnelles)

EC 9.1 13.1 HUMANITES LETTRES / DRAMATURGIE

53 UE9(2ECTS) EC9.1

S4 UE13(1,5 ECTS) EC13.1

ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

MODALITES PEDAGOGIQUES

S3

16 CM CC

Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

S4

16 CM CC Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

4 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE DE SPECIALISATION

Le pôle HUMANITÉS a pour but d'aider les étudiants à se forger une culture artistique et dramatique basée sur un socle solide de connaissances et de méthodologies aussi bien réflexives que communicatives propre aux métiers du spectacle vivant dans ses formes les plus diverses. Les cours, en cette seconde année, s'attardent sur le XX° qui a connu des mutations majeurs et rapides dans les genres et formes du spectacle vivant. Au travers des analyses de spectacle comme de l'étude de textes de la littérature dramatique d'un côté, et de la philosophie de l'autre, approchés dans deux cours distincts et complémentaires, l'étudiant se forge une culture qu'il sait questionner, acquiert des méthodes de construction de raisonnements afin de mieux cerner les enjeux du costume de spectacle.

L'enseignement de Lettres et de la dramaturgie tend à donner des outils conceptuels et langagiers nécessaires à l'étudiant pour aborder un spectacle et mieux comprendre le métier de costumier. Il se fonde sur le processus de création du costume dans le projet artistique prévu par l'équipe pédagogique toujours dans un principe de TRANSVERSA-LITE, ainsi que sur des recherches et des productions écrites en lien avec un programme diversifié de spectacles auxquels l'étudiant assiste tout au long du cursus.

COMPETENCES VISEES

Savoir justifier ses choix Exploiter des ressources scientifiques S'exprimer en adoptant les outils appropriés

Maitriser le vocabulaire propre au spectacle.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

En fonction du projet transversal de l'équipe pédagogique, étude de l'œuvre, du dramaturge, du contexte sous forme d'exposés et de cours magistraux.

Connaissance des grandes théories liées au costume de scène.

Spectacles de la programmation des

Spectacles de la programmation de: Scènes du Jura

PRODUCTIONS EVALUEES

.Analyses de spectacle, compte rendu de recherchesExposé(s), écrits théoriques sous forme d'essai littéraire

COMPETENCES VISEES

Mobiliser culture générale et personnelle Développer le vocabulaire propre aux genres de spectacle Argumenter à l'écrit et à l'oral

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Etude de l'œuvre, du dramaturge du projet pédagogique

Etude d'œuvres théoriques autour des problématiques du théâtre, de la danse et de l'opéra.

Rencontre avec des artistes, metteurs en scènes,

Conférences

Spectacles de la programmation des Scènes du Jura

PRODUCTIONS EVALUEES

Analyses de spectacle. Travaux transversaux du projet d'équipe, compte rendu de conférences - Exposé(s)

RESSOURCES INDICATIVES

Les maladies du Costume de Scène in Essai. Roland Barthes 1964 Le Scénographe et le Héron. Yannis Kokkos. Actes Sud Qu'est-ce que le Théâtre ? C. Biet C. Triau Folio Essai

EC 9.1 13.2 HUMANITES **PHILOSOPHIE**

53 UE9(2ECTS) 54 UE13 (1,5 ECTS) EC9.1

ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

MODALITES PEDAGOGIQUES

S3

CM

séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

CM

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

2 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE DE SPECIALISATION

L'enseignement de la philosophie donnera à l'étudiant costumier les outils théoriques nécessaires à la maturation d'une distance réflexive dans le processus de conception et de réalisation. L'objet « costume de scène » sera un angle prépondérant de questionnement, non pour que l'enseignement de la philosophie ne s'y réduise en se dénaturant, mais pour qu'elle trouve au contraire occasions à l'investigation de questions qui fassent sens dans la formation de l'étudiant(e). L'objectif reste en effet de signifier pour ce(tte) dernier (ère) la vision d'une formation diverse dans ses expertises mais cohérente dans son cheminement

COMPETENCES VISEES

Etablir une résonnance entre apports conceptuels philosophiques et pratique

Identifier, sélectionner et organiser des ressources et références afin de développer un projet d'investigation personnel qui puisse résonner collectivement.

Elaborer une stratégie personnelle visant à développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Chaque séance sera consacrée à la préparation et la réalisation de débats d'idées en rapport avec les domaines du spectacle, du costumes de scènes et de thématiques libres pouvant constituer un support de travail.

Il s'agira d'apprendre à se positionner dans un débat en mettant en oeuvre une parole incarnée, informée et adressée en vue de la préparation de l'épreuve de fin de cycle.

PRODUCTIONS EVALUEES

au moins deux évaluations pour cette partie de l'EC « Humanités» par semestre

RESSOURCES INDICATIVES

Dispensées au cours de l'année selon la nature des projets et thèmes

EC 9.2 13.2 HUMANITÉS **CULTURE DES ARTS**

53 UE9(3ECTS) **54** UE13(3ECTS) EC9.2

ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

MODALITES PEDAGOGIQUES

S3

CM

Séances

Cours magistral classe entière Contrôle Continu

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE DE SPECIALISATION

L'histoire du costume constitue un outil indispensable au costumier tant dans le travail de conception que de réalisation. Les connaissances historiques, formelles et techniques qui y sont abordées - naturellement non exhaustives -visent à donner les références et repères nécessaires à l'acquisition d'une solide culture artistique et sociologique en même temps qu'une prise de conscience des problèmes historiographiques et des sources soulevés par la recherche scientifique dans le domaine.

S4

CMCC

Cours magistral classe entière Contrôle Continu

COMPETENCES VISEES

Se repérer géographiquement et chronologiquement dans l'évolution du costume

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

1 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Le problème des sources de nos connaissances.

Le costume de l'antiquité à la Renaissance en Europe.

Approfondissement de périodes historiques en fonction des thématiques du projet de l'équipe pédagogique

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Le costume européen de Louis XIII au années 1920.

Approfondissement de périodes historiques en fonction des projets de l'équipe pédagogique.

PRODUCTIONS EVALUEES

- Exposé
- Dossier de recherche
- Interrogations écrites

PRODUCTIONS EVALUEES

- Exposé
- Dossier de recherche
- Interrogations écrites

RESSOURCES INDICATIVES

LHistoire du Costume en Occident. François Boucher. éd Flammarion 2008 Le Costume Français. Collection «Tout l'Art». éd. Flammarion. 2009

EC 10.1 14.1OUTILS D'EXPRESSION ET D'EXPLORATION CREATIVE

53 UE 10 (2 ECTS) EC 10.1

S4 UE14 (2ECTS) EC14.1

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

MODALITES PEDAGOGIQUES

S3

18 CM CC

séances

Cours magistral classe entière Contrôle continu

S4

6 CM CC séances

Cours magistral classe entière Contrôle continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

2 h (variable selon le projet de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 2

L'Enseignement Outils d'expression et d'exploration créative est au service de la démarche de projet. Il permet d'optimiser les outils et méthodes d'élaboration du projet, la communication et de développer une posture exploratoire associée à une culture personnelle essentielle à la recherche et à la création.

COMPETENCES VISEES

- Expérimenter différents processus de création.
- Savoir rechercher et faire des choix,
- Formuler des propositions plastiques à partir d'une demande spécifique.
- Savoir exprimer des intentions.
- Valoriser une approche sensible et singulière dans sa pratique plastique.
- Saisir et restituer l'esthétique d'un metteur en scène, d'un costumier.
- Penser le costume dans un ensemble au service d'une narration.
- Caractériser un personnage pour élaborer une maquette.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Durant les apprentissages, il s'agit avant tout pour l'étudiant d'expérimenter divers types de langages plastiques, et de définir une démarche singulière au service de l'expression d'un thème par le biais d'une caractérisation de personnage. En effet il est demandé de contextualiser, d'analyser les propositions émises pour ensuite engager un échange avec les compagnies commanditaires afin de sélectionner les maquettes qui seront réalisées en atelier. La démarche est identique lors de projets fictifs.

Les étudiants en s4 se rendent en stage en France et en Europe grâce au programme Erasmus+ au retour duquel un rapport de stage manuscrit et illustré leur est demandé.

PRODUCTIONS EVALUEES

Planches graphiques Oraux Expérimentations Réalisations volumiques Rapport de stage

EC 10.2 14.2TECHNOLOGIES ET MATERIAUX

53 UE10(2ECTS) EC10.2

S4 UE14(2ECTS) EC14.2

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

MODALITES PEDAGOGIQUES

S3

18 CM/TP CC

séances C M et TP - classe entière Contrôle Continu

S4

séances C M et TP - classe entière Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français (+ lexique technique en anglais)

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

1h/semaine (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 2

Effectuer une étude théorique, documentée et personnelle sur différents matériaux utilisés à diverses époques.

COMPETENCES VISEES

- Rechercher des documents iconographiques de matériaux
- Choisir et analyser les informations
- Exprimer différentes solutions pour traduire un matériau ancien / dessin d'un motif, gamme de couleurs, choix des supports

COMPETENCES VISEES

Effectuer une étude théorique et technique définissant :

- Une évolution des formes historiques
- Un procédé de réalisation en relation avec une époque considérée
- Un échantillonnage technique
- Un coût des matériaux et fournitures

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Définir les différents types de montage caractéristique d'une époque, les transposer à une situation contemporaine, les transcrire à l'aide d'échantillonnages; Techniques, schémas de montage, modes opératoires Déterminer les quantités de matières nécessaires à réaliser

PRODUCTIONS EVALUEES

- Utiliser l'apport des autres disciplines selon le projet
- Exposer, motiver et justifier ses choix ainsi que l'ensemble de sa prestation
- Utiliser une démarche méthodique de recherches documentaires et exploiter les documents.
- Dominer les techniques traditionnelles de réalisation
- Distinguer les qualités et les défauts de sa prestation globale et au besoin proposer des solutions pour l'améliorer .
- Reconnaître les différents matériaux avec lesquels est élaboré l'accessoire ou le vêtement. Connaître les différents fournisseurs.
- Teindre, vieillir les matériaux.
- Réaliser des éléments de costumes en employant diverses méthodes. Assembler
- Établir une fiche technique descriptive comprenant les temps et les coûts
- Délimiter le tracé d'un costumes
- Adapter tout ou partie d'un patron à de nouvelles mesures dans le respect du document donné, de la coupe et du tombé historique.
- Établir un plan de coupe

EC 10.3 14.3 OUTILS ET LANGAGES NUMERIQUES

53 UE10(2ECTS) **54** UE14(1ECTS) EC10.3

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

MODALITES PEDAGOGIQUES

S3

CM

Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 2

- Poursuivre une pratique liée aux projets d'atelier.
- Renforcer la maîtrise des logiciels de la suite Adobe.
- Élaborer des images, réaliser des dossiers, un book, intégrer la prise de vue numérique au processus créatif.

S4 CM

Séances Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

EC 10.4 14.4 LANGUES VIVANTES ANGLAIS

53 UE10(2ECTS) 54 UE14(1ECTS) EC10.4

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

MODALITES PEDAGOGIQUES

CM

Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

CM

Séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Anglais, Français (objectif du tout anglais)

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

1h30 (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 2

Créer rapidement une situation de communication orale en anglais et encourager l'interaction

Initier graduellement et en contexte les étudiants aux moyens d'expressions spécifiques au domaine des arts et du costume

Introduire en contexte le vocabulaire professionnel

Élargir les connaissances des étudiants sur les patrimoines culturels anglophones Initier les élèves aux techniques de recherche de vocabulaire spécifique au moyen des outils numériques (appli de smartphones et tablettes, sites web...)

COMPETENCES VISEES - ANNEE 2

Comprendre l'essentiel d'un message oral et écrit

Résumer des documents à contenu informatif, des extraits d'entretiens ou reportages Traduire des documents techniques

Rendre compte à l'oral de son expérience de stage.

Exprimer une réaction personnelle à l'égard de textes créatifs.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE - ANNEE 2

Les cours se font en classe entière tout en conservant la priorité du tout anglais. En plus d'exercices visant à l'acquisition d'outils d'expression indispensables à la communication professionnelle, l'année s'organise autour de thématiques transversales liées aux arts et au costume en fonction du projet de l'équipe pédagogique;

PRODUCTIONS EVALUEES

Présentation orale d'une œuvre artistique de leur choix.

Compréhension et expression orale et écrite sur les thèmes : des séries (à caractère historique), de l'éthique, de la mode et de son impact sur l'écologie (fast fashion vs green fashion), et la mode et son influence dans le monde musical et inversement.

Montage d'un projet de création de costumes pour une série.

Réalisation d'une fiche technique.

Rapport de stage.

RESSOURCES INDICATIVES

Diverses références sont données en fonction des thèmes des Ateliers de Création (UE 3) Wordreference, Linguee, sites spécialisés...

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

MODALITES PEDAGOGIQUES

M/TP CC

Séances en classe entière Contrôle continu

Séances en classe entière Contrôle continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

EC 10.5 14.5 METHODOLOGIES, **TECHNIQUES ET LANGUES CONTEXTES ECONOMIQUES**

53 UE10(2ECTS) **54** UE14(1ECTS) EC10.5

OBJECTIFS DE FORMATION

Se repérer et comprendre l'environnement économique et juridique de l'organisation dans laquelle il exerce son activité professionnelle; Identifier et mettre en œuvre les compétences juridiques, organisationnelles et de gestion dans le cadre d'un projet, d'une mission; Appréhender la posture et les gestes d'entrepreneur requis pour la gestion d'une TPE.

COMPETENCES VISEES

Mobiliser les savoirs et mettre en œuvre les compétences développées en première année.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Les problématiques juridiques spécifiques à chaque secteur d'activité seront abordées.

Découvrir les enjeux de la propriété industrielle et intellectuelle. Analyse de contrats et principales clauses (contrat de fabrication.)

PRODUCTION EVALUEES

Etude de cas et élaboration de projets collaboratifs et spécificités économiques et juridiques.

COMPETENCES VISEES

Mettre en activité à partir de problèmes concrets rencontrés par l'entreprise et propose des solutions en justifiant les choix opérés.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Aborder les outils de gestion (devis, calcul de coût de revient...) Acquérir des notions élémentaires de marketing

Construction de l'offre commerciale de l'entreprise

PRODUCTION EVALUEES

Microprojets collaboratifs et spécificités économiques et juridiques, étude de cas.

RESSOURCES INDICATIVES

Créer son entreprise, Nathan Xavier Bouvier. Conventions Collectives des Intermittents du Spectacle. Pôle Emploi Spectacle Auto-entrepreneur.fr Inpi.fr

EC 11.1 15.1 TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

53 UE11 (6 ECTS) EC11.1

S4 UE15 (4ECTS) EC15.1

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS

MODALITES PEDAGOGIQUES

S3

18 TP/TD CC

séances en classe entière Contrôle continu

S4

6 CM/TP CC séances en classe entière Contrôle continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

4 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 2

Approfondir et développer les techniques spécifiques de réalisation de divers costumes de scène.

COMPETENCES VISEES

scène.

Optimiser les propositions d'un créateur de costumes.

En fonction des thèmes abordés maîtriser les différentes techniques d'élaboration d'un patron. Régler un essayage.

Dominer les techniques traditionnelles et les montages spécifiques au costume de

COMPETENCES VISEES

Matérialiser une maquette en interprétant la vision du créateur, en respectant les contraintes scéniques. En fonction des thèmes abordés maîtriser les différentes techniques d'élaboration d'un patron. Comprendre l'essayage et apporter les modifications nécessaires Exploiter les différentes techniques d'adaptation d'un patron à des mesures

Maîtriser des techniques de montage et finition complexes et spécifiques au costume de scène.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Élaboration de patron en fonction du thème abordé.

Réalisation d'exercices variés, de divers essais techniques selon des éléments de costumes en lien avec le thème abordé

PRODUCTION EVALUEES

Contrôle continu au moyen d'exercices variés avec différents degrés de difficultés.

EC 11.2 15.2 PRATIQUE ET MISE EN OEUVRE DU PROJET

53 UE11(2ECTS) 54 UE15(1ECTS) EC11.2

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS

MODALITES PEDAGOGIQUES

S3

CM CC

séances

et/ou TD/TP classe entière Contrôle continu

6 CM CC

séances et/ou TD/TP classe entière

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

Contrôle continu

3 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 2

Planifier une organisation pour concevoir et concrétiser un projet fictif ou en lien avec une structure professionnelle de spectacle.

COMPETENCES VISEES

S'organiser, créer, concevoir et mettre en œuvre tout ou partie de costume en lien avec le projet.

Tester des solutions techniques et technologiques.

Établir des choix

Préparer l'ordonnancement de sa création, de sa réalisation.

Expérimenter diverses formes d'ornementation et de finitions.

Distinguer les qualités et les défauts de sa réalisation et au besoin proposer des solutions pour l'améliorer.

COMPETENCES VISEES

S'organiser, créer, concevoir et mettre en œuvre tout ou partie de costume en lien avec le projet.

Exploiter les différentes techniques d'adaptation d'un patron à des mesures données

Comprendre l'essayage et apporter les modifications nécessaires

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Réalisation de costumes scéniques divers en fonction du thème, en collaboration avec les disciplines artistiques et dramaturgiques

Productions évaluées

Contrôles continus à diverses étapes de réalisation du projet en interdisciplinarité avec domaines artistique et dramaturgique

EC 11.3 15.3 COMMUNICATION ET MEDIATION DU PROJET

53 UE11(2ECTS) **54** UE15(1ECTS) EC11.3

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS

MODALITES PEDAGOGIQUES

S3

CM CC

séances

Cours magistral classe entière Contrôle continu

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 2

Présenter, communiquer et valoriser son projet.

S4

6 CM CC

Cours magistral classe entière Contrôle continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

1 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

COMPETENCES VISEES

Maîtriser les règles de structuration d'un dossier ou d'une présentation orale. Savoir hiérarchiser son discours, argumenter et convaincre.

Savoir: définir des objectifs, identifier des contextes, élaborer une stratégie. Poser les bases solides d'un projet par l'écoute et l'analyse des besoins des différentes parties prenantes.

Faire preuve de distance critique dans une posture réactive et constructive.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Réalisation de documents manuscrits et tapuscrits, présentant les différentes étapes de construction du projet transversal.

Bilan intermédiaire en cours de projet sous forme d'un oral de présentation mobilisant plusieurs membres de l'équipe pédagogique.

Suivi oral individuel de l'avancée du projet.

Productions évaluées

- Oral intermédiaire.
- Prise en compte et/ou appropriation des conseils et suggestions.
- Restitutions graphiques et visuelles.
- Présentation du costume en tout ou partie.

EC 11.4 - 15.4 DEMARCHE DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LA PRATIQUE DE PROJET

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS

53 UE11 EC11.4(2ECTS)

S4 UE15 EC15.4(1ECTS)

MODALITES PEDAGOGIQUES

S3

16 CM

séances et/ou TD/TP en classe entière

00,00.12,1

S4 CM

séances et/ou TD/TP en classe entière

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

3 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION ANNEE 2

Analyser, questionner / interroger la pratique

COMPETENCES VISEES

Utiliser l'apport des autres disciplines selon le projet

Utiliser une démarche méthodique de recherches documentaires et exploiter les documents.

Proposer des maquettes d'un élément de costume, complémentaire à une étude historique Rendre compte de ses recherches de façon synthétique et les rendre exploitables.

COMPETENCES VISEES

Utiliser l'apport des autres disciplines selon le projet

Utiliser une démarche méthodique de recherches documentaires et exploiter les documents.

Expérimenter diverses techniques de création Sélectionner les essais les plus pertinents et argumenter ses choix

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Élaborer une démarche d'observation et formuler une analyse complète et synthétique. Repérer les ressources culturelles adéquates en fonction du contexte. Délimiter et choisir le territoire de recherche.

Travailler en équipe autant qu'en autonomie au service d'un projet. Faire preuve de curiosité et élargir son univers de création. Affirmer l'engagement créatif et la faisabilité du processus de concrétisation.

Productions évaluées

Carnet technique - Présentation orale- Diaporama - courte vidéo

EC 12 EC16.1 PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ETUDES

53 UE12(1ECTS) EC12

54 UE16(1ECTS) EC16.1

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS

MODALITES PEDAGOGIQUES

S3

18 TP/TD CC

séances TD/TP

Contrôle continu

S4

séances TD/TP Contrôle continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

1 h / semaine (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 2

O uverture sur les réalités professionnelles et construction d'un parcours. Percevoir les enjeux associés à chaque spécialité des métiers du spectacle et métiers d'arts. Anticiper les contraintes inhérentes aux champs d'application des différents métiers.

Aider l'étudiant.e. à se situer dans ses choix de professionnalisation ou poursuite d'études.

COMPETENCES VISEES

Interroger un projet professionnel, dans une approche critique et bienveillante des compétences développés par l'étudient.e.

Comprendre l'interdépendance des métiers du spectacle qui œuvrent dans un même objectif. Envisager des spécialisations possibles.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Présentation de leur métier par des artistes ou des professionnels du spectacle lors de projets extérieurs. Visite chez les fournisseurs. Incitations à la prise de contact spontanée de l'étudiant.e. auprès de structures culturelles, artisans, intermittents pour des recherches de stages, des informations complémentaires utiles à la résolution des thèmes transversaux

Productions évaluées

Restitution graphique ou numérique des rencontres avec les professionnels. Bilan oral de positionnement

COMPETENCES VISEES

Intégration au sein d'une équipe de professionnels.

Observation et compréhension de nouveaux savoir et savoir faire. Préciser par le stage ses choix professionnels.

Identifier, collecter des données pour réaliser un rapport de stage. Adaptation à une langue, une culture et à l'éloignement en cas de stage Erasmus.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Un stage de 12 à 16 semaines. Présentation des attendus et entraînement pour réaliser un rapport de stage.

Évaluation et validation par l'équipe du choix de lieu de stage. Suivi des prises de contact et lettres de motivations si besoin. Accompagnement dans les choix effectués par les étudiant(e)s.

Productions évaluées

Un rapport de stage Un bilan oral

EC 17.1 21.1 HUMANITES LETTRES / DRAMATURGIE

55 UE 17 (3 ECTS) 5 UE 21 (3 ECTS) EC 21.1

ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

MODALITES PEDAGOGIQUES

Séances

Cours magistral - Classe entière Contrôle continu

S6

CM

Séances

Cours magistral - Classe entière Contrôle continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

5 h (variable selon le projet de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE D'APPROFONDISSEMENT

Le pôle HUMANITÉS a pour but d'aider l'étudiant à adopter une attitude d'expertise et de solide maîtrise dans le domaine qu'il aura choisi d'investiguer à l'occasion de son projet. Les cours, en cette troisième année s'attachent au XXI°, et plus spécialement à la création contemporaine sous toutes ses formes. L'enseignement de la dramaturgie et des sciences humaines donne une démarche de recherche et tend à donner des outils conceptuels et langagiers nécessaires à l'étudiant pour mener à bien son projet personnel et professionnel, de lui donner les outils méthodologiques d'investigation, la déontologie afférente et le rendre apte à en rendre compte;

COMPETENCES VISEES

Formuler une problématique Exploiter des ressources scientifiques S'exprimer en adoptant les outils appropriés.

Maitriser la recherche documentaire.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

La mise en scène contemporaine Les théories du Costume de Scène: éléments historiques et théoriques des problématiques autour du costume de spectacle.

Exploitation de données diverses en fonction du proiet personnel de l'étudiant et aide méthodologique dans le processus de recherche. Conseils à la rédaction. Spectacles de la programmation des Scènes du Jura

PRODUCTIONS EVALUEES

Production d'un essai critique sur les théories du costume de scène : la pensée personnelle de l'étudiant . Rapport de stage (oral et écrit) de S4.

Travaux d'avancées du mémoire de recherche

COMPETENCES VISEES

Mobiliser culture générale et personnelle Être capable de répondre à une problématique.

Argumenter à l'écrit et à l'oral.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Entraînements oraux et rencontre avec des artistes, metteurs en scènes selon les possibilités.

Conférences

Spectacles de la programmation des Scènes du Jura

PRODUCTIONS EVALUEES

Oraux, analyses de spectacle.

RESSOURCES INDICATIVES

De Godot à Zucco Anthologie des auteurs dramatiques de langue française de 1950 à 2000. tomes 1 et 2 Michel Azama. Editions Théâtrales 2004. Dictionnaire de la Langue du Théâtre. Le Robert. 2015

EC 17.2 21.2 HUMANITÉS **CULTURE DES ARTS**

55 UE17(1ECTS) 56 UE21(1ECTS) EC17.2

ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

MODALITES PEDAGOGIQUES

S5

Séances

Accompagnement de groupe Contrôle Continu

56

CM

Séances

Accompagnement de groupe Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE D'APPROFONDISSEMENT

Le XXI ° siècle déjà abordé est ici étudié dans son immédiateté afin d'interroger l'étudiant sur les choix et la diversité des mises en scène contemporaines. On aborde succinctement le foisonnement des formes esthétiques jusqu'à l'écriture de plateau sans négliger le 7ème Art.

COMPETENCES VISEES

Se repérer chronologiquement dans des courants principaux en Histoire de l'art et du costume.

Caractériser les nouvelles formes de spectacles et en comprendre la visée tant esthétique qu'idéologique au spectacle vivant comme au cinéma.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Histoire du Spectacle: les productions contemporaines, le jeu avec l'espace temps, l'écriture de plateau, le théâtre d'image et le théâtre documentaire. Le théâtre engagé. L'Hyper Modernité Le Costume des productions du spectacle vivant et du cinéma.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Histoire du Spectacle: les productions contemporaines, le jeu avec l'espace temps, l'écriture de plateau, le théâtre d'image et le théâtre documentaire. Le théâtre engagé. L'Hyper Modernité Breve Histoire du cinéma

PRODUCTIONS EVALUEES

Compte rendu de recherches historiques, théoriques et iconographiques en lien avec le mémoire.

.Analyse de costumes de spectacle

PRODUCTIONS EVALUEES

Analyses de spectacle

RESSOURCES INDICATIVES

La Mise en Scène Contemporaine. Patrice PAVIS Collection U Armand Colin Dictionnaire des Personnages Laffont-Bompiani. Collection «Bouquins»éd robert Laffont Les 101 Grands Opéras. Piotr Kaminski. éd Pluriel - 2014

EC 18.1 22.1 OUTILS D'EXPRESSION ET D'EXPLORATION CREATIVE

UE17 (3FCTS)

55 UE18 (1 ECTS) 56 UE22 (1 ECTS) EC18.1

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

MODALITES PEDAGOGIQUES

S5

séances

Cours magistral classe entière

OBJECTIFS DE FORMATION

La troisième et dernière année est conçue comme un accompagnement personnalisé de chaque étudiant afin de l'aider à préciser, élaborer et communiquer son mémoire en S5 et son projet de diplôme en S6.

56

Cours magistral classe entière

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

2 h (variable selon le projet de l'étudiant)

COMPETENCES VISEES

- Documenter et organiser une réflexion
- Dégager une problématique
- Restituer ses intentions avec méthode et clarté
- Engager une démarche d'expérimentations plastiques et techniques
- Développer une posture exploratoire et curieuse
- Se situer dans des problématiques contemporaines

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Cet enseignement accompagne l'étudiant par un échange permanent dans ses recherches, ses expérimentations et dans la mise en oeuvre du projet. Le semestre 5 est conçu comme une phase d'exploration d'un thème afin de le documenter, de le questionner sous la forme d'une production éditoriale structurée,

Au semestre 6 la problématique soulevée par le mémoire engage l'émission d'hypothèses esthétiques, formelles, volumiques, conceptuelles que l'étudiant va explorer et si besoin approfondir pour construire son projet de création et réalisation de tout ou partie d'un costume.

PRODUCTIONS EVALUEES

- Oraux de présentation
- Planches graphiques

c'est le mémoire.

EC 18.3 22.3 OUTILS ET LANGAGES NUMERIQUES

55 UE18(2ECTS) 56 UE22(2ECTS) EC18.3

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

MODALITES PEDAGOGIQUES

S5

Cours Magistral - classe entière

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 3

ENSEIGNEMENT ASSOCIÉ A LA PRATIQUE & MISE EN OEUVRE DU MÉMOIRE ET DU PROJET

- Utiliser les outils numériques pour communiquer avec clarté les différents aspects d'un proiet.
- Réaliser des supports de communication synthétisant l'ensemble de processus artistiques et techniques.

Cours Magistral - classe entière

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

EC 18.4 22.4 LANGUES VIVANTES **ANGLAIS**

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

MODALITES PEDAGOGIQUES

S5

séances

Cours Magistral - classe entière Contrôle Continu

56

Cours Magistral - classe entière

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Anglais, Français (objectif du tout anglais)

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

1h30 (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 3

Créer rapidement une situation de communication orale en anglais et encourager l'interaction

Initier graduellement et en contexte les étudiants aux moyens d'expressions spécifiques au domaine des arts et du costume

Introduire en contexte le vocabulaire professionnel

Élargir les connaissances des étudiants sur les patrimoines culturels anglophones Initier les élèves aux techniques de recherche de vocabulaire spécifique au moyen des outils numériques (appli de smartphones et tablettes, sites web...)

COMPETENCES VISEES - ANNEE 3

Comprendre l'essentiel d'un message oral et écrit

Résumer des documents à contenu informatif, des extraits d'entretiens ou reportages Traduire des documents techniques

Exprimer une réaction personnelle à l'égard de textes créatifs.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE - ANNEE 3

Les cours se font en classe entière tout en conservant la priorité du tout anglais. En plus d'exercices visant à l'acquisition d'outils d'expression indispensables à la communication professionnelle, 'année s'organise autour de thématiques transversales liées aux arts et au costume en fonction du projet de l'équipe pédagogique;

PRODUCTIONS EVALUEES

Débat sur le thème du 'dress code' et des diktats de l'apparence. Abstract du mémoire

Compréhension et expression orale et écrite en lien avec le thème transversal. Fiche synthétique du projet.

RESSOURCES INDICATIVES

Diverses références sont données en fonction des thèmes des Ateliers de Création (UE 3) Wordreference, Linguee, sites spécialisés...

EC 18.5 22.5 CONTEXTES ECONOMIQUES ET JURIDIQUES

55 UE 18 (1 ECTS) 5 UE 22 (1 ECTS) EC 22.5

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

MODALITES PEDAGOGIQUES

M/TP CC

séances en classe entière Contrôle Continu

séances en classe entière Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

8 h/semaine (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION

Se repérer et comprendre l'environnement économique et juridique de l'organisation dans laquelle l'étudiant exercera son activité professionnelle. communication dans le cadre des relations avec les partenaires du domaine professionnel.

Acquérir des connaissances et les mettre en oeuvre dans les différents secteurs d'activités du spectacle.

COMPETENCES VISEES

Se repérer dans l'environnement institutionnel et juridique du spectacle vivant.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Le secteur institutionnel Les lieux de représentation du spectacle vivant (ERP).

Les statuts juridiques des entreprises du spectacle vivant.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Le droit du travail dans le spectacle vivant.

COMPETENCES VISEES

droit d'auteur.

Evaluer son œuvre.

Notions sur le droit d'auteur. Utiliser un tableur pour déterminer un coût de revient (devis, calcul de coût de revient...)

Acquérir des notions de base en termes

juridique autour du droit du travail et du

Acquérir des notions de marketing.

Le marketing culturel.

PRODUCTION EVALUEES

Exposés.

Evaluations sur les connaissances

PRODUCTION EVALUEES

Evaluations sur les connaissances

RESSOURCES INDICATIVES

Management des industries culturelles et créatives (Yves Evrard), Le marketing des arts et de la culture (François Colbert), INPI, GUSO, Ministère de la Culture, revue La Scène, centres d'information et de ressources institutionnels, syndicats de salariés et d'employeurs.

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS

MODALITES PEDAGOGIQUES

séances en demi-groupe

séances en demi-groupe

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

4 h (variable selon l'évolution de l'étudiant)

EC 19.1 23.1 TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

EC 19.2 23.2 PRATIQUE ET MISE EN OEUVRE DU PROJET

EC 19.3 23.3 COMMUNICATION ET MEDIATION DU PROJET

EC 19.4 - 23.4 DEMARCHE DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LA PRATIQUE **DE PROJET**

55 UE11(10ECTS) 5 UE15(10ECTS) EC11.1

OBJECTIFS DE FORMATION - ANNEE 3

Approfondir une expertise personnelle.

Maitriser des pratiques au service du projet personnel.

Etre capable de construire une démarche de projet spécifique propice à la création et à la fabrication de costume.

Concevoir, rédiger, présenter, exposer, valoriser son projet.

Explorer un sujet, un domaine, une problématique.

Construire un développement argumenté et étayé de références.

Rédiger un mémoire de projet.

COMPETENCES VISEES

Début de semestre :

Autour d'un thème imposé, fictif, réaliser une étude développée dudit thème. Créer, rechercher, développer, concevoir tout ou partie de costume répondant aux

Fin de semestre:

Construction du mémoire en vue de la soutenance orale en toute fin de semestre.

contraintes fixées par le thème.

COMPETENCES VISEES

Le projet personnel:

Créer, étudier, rechercher, développer, concevoir, réaliser tout ou partie de votre projet personnel.

Présenter au sein d'une production textuelle les ancrages théoriques et historiques, l'argumentation factuelle de tout un processus.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

Etude, recherches, réalisation d'un travail autour d'un thème fictif. Elaboration du mémoire et du projet personnel.

MODALITE D'EVALUATION

Epreuve ponctuelle orale Mémoire Made. Epreuve ponctuelle soutenance orale Projet Made.

EC 20.1 EC24.1 PARCOURS DE **PROFESSIONNALISATION** ET POURSUITE D'ETUDES

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS

MODALITES PEDAGOGIQUES

séances TD/TP

séances TD/TP

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

8h / semaine (variable selon l'évolution de l'étudiant)

OBJECTIFS DE FORMATION

Structurer les partenariats et les compétences en vue du projet personnel. Argumenter, valoriser, promouvoir le projet personnel. Réaliser un stage en lien avec le projet personnel.

COMPETENCES VISEES

S'interroger, prendre contact, approfondir une technique auprès de professionnels du costume de scène, en vue de travailler son projet personnel.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

- Rencontres d'artistes et de professionnels.
- lien avec les structures professionnelles.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

- Rédiger au moyen de phrases synthétiques
- Développer son propre réseau de connaissances par le biais d'outils existants.
- Rencontres Visites ...

