

LA SOURCE

**LYCÉE DES MÉTIERS
DES ARTS, DU SPECTACLE
ET DE LA CRÉATION TEXTILE**

54 avenue de la source
94130 Nogent sur marne

» CATALOGUE DE COURS » MENTION SPECTACLE

PARCOURS « CONCEPTEUR RÉALISATEUR DE COSTUMES »

>> **SOMMAIRE** >>

PROGRAMME	04	Présentation générale des études
LEXIQUE	05	Définition et organisation des enseignements
ECTS	06	Les crédits européens par semestre et par Unités d'Étude
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES	07	> UE1 Humanités et Culture
	08	1.1 Philosophie
	09	1.1 Lettres Dramatiques
	10	1.2 Culture des arts, du design et des techniques
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX	11	> UE2 Méthodologies, Techniques et Langues
	12	2.1 Outils d'expression et d'exploration créative
	13	2.2 Technologies et matériaux
	14	2.3 Outils et langages numériques
	15	2.4 Langues vivantes
	16	2.5 Contextes économiques et juridiques
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS	17	> UE3 Ateliers de Création
	18	3.1 Techniques et savoir-faire
	19	3.2 Pratique et mise en oeuvre du projet
	20	3.3 Communication et médiation du projet
	21	> UE4 Professionnalisation
	22	Parcours de professionnalisation et poursuites d'étude

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROGRAMME DES ÉTUDES

><
>< **PROGRAMME** ><

><

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 ennobissements 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'initiation : 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...

><
LEXIQUE ><

><

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 permettent 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.

ANNÉE 1 :

4 UNITÉS D'ENSEIGNEMENT sont réparties au sein de 3 GRANDS PÔLES :

1. Les enseignements Génériques	> couleur CELADON	
2. Les enseignements Transversaux	> couleur LILAS	
3. Les enseignements Pratiques et Professionnels	> couleurs ABRICOT et ROSE	

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.

><
>< **ECTS** ><

><

LES CRÉDITS EUROPÉENS PAR SEMESTRE EST PAR UNITÉS D'ÉTUDE

Semestre 1		Semestre 2	
HUMANITES ET CULTURE			
	ECTS		ECTS
UE.1 HUMANITÉ ET CULTURES	8	UE.5 HUMANITÉ ET CULTURES	8
EC.1.1 HUMANITÉS-PHILOSOPHIE /LETTRES		EC.5.1 HUMANITÉS-PHILOSOPHIE /LETTRES	
EC.1.2 CULTURE DES ARTS, DESIGN ET TECHNIQUES		EC.5.2 CULTURE DES ARTS, DESIGN ET TECHNIQUES	
METHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES			
	ECTS		ECTS
UE.2 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX	11	UE.6 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX	11
EC.2.1 OUTILS D'EXPRESSION ET D'EXPLORATION CRÉATIVE		EC.6.1 OUTILS D'EXPRESSION ET D'EXPLORATION CRÉATIVE	
EC.2.2 TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX		EC.6.2 TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX	
EC.2.3 OUTILS ET LANGAGE NUMÉRIQUE		EC.6.3 OUTILS ET LANGAGE NUMÉRIQUE	
EC.2.4 LANGUES VIVANTES		EC.6.4 LANGUES VIVANTES	
EC.2.5 CONTEXTES ECONOMIQUES & JURIDIQUES		EC.6.5 CONTEXTES ECONOMIQUES & JURIDIQUES	
ATELIERS DE CREATION et PROFESSIONNALISATION			
	ECTS		ECTS
UE.3 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS	9	UE.7 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS	9
EC.3.1 TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE		EC.7.1 TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE	
EC.3.2 PRATIQUE ET MISE EN OEUVRE DU PROJET		EC.7.2 PRATIQUE ET MISE EN OEUVRE DU PROJET	
EC.3.3 COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET		EC.7.3 COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET	
UE.4 PROFESSIONNALISATION	ECTS	UE.8 PROFESSIONNALISATION	ECTS
EC.4 PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE	1	EC.8 PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE	1
STAGE	1	STAGE	1

>>
>< **UE 1** >< **UE 5** ><
HUMANITÉS
ET CULTURE

><

LES ENSEIGNEMENTS **GÉNÉRIQUES**

- >< **LETTRES**
- >< **PHILOSOPHIE**
- >< **CULTURE DES ARTS, DU DESIGN ET DES TECHNIQUES**

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRIQUES

><

>< **UE 1** >< **UE 5** ><

**HUMANITÉS
ET CULTURE**

><

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1	16	16 séances
	CM	Cours Magistral en classe entière
	CC	Contrôle Continu

S2	16	16 séances
	CM	Cours Magistral en classe entière
	CC	Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

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

EC 1.1 >< HUMANITÉS LETTRES

OBJECTIFS DE FORMATION ANNEE 1

Le pôle HUMANITÉS propose d'accompagner les étudiants dans l'élaboration de leur création, de leur réflexion esthétique et technique en lien avec les formes diverses du spectacle. A travers l'étude de textes de la littérature dramatique d'un côté et de la philosophie de l'autre, abordés dans deux cours distincts et complémentaires, l'étudiant construit une culture, élabore un questionnement, acquiert des méthodes de construction de raisonnements, destinés à nourrir sa compréhension des oeuvres littéraires et mieux cerner les enjeux du costume de spectacle. L'enseignement de Lettres tend à donner des outils (théoriques, langagiers) nécessaires à l'étudiant pour aborder un spectacle et l'initier à certains enjeux du travail de costumier. Il se fonde sur des enseignements théoriques, des lectures individuelles et en groupe, des recherches et des productions écrites en lien avec un programme diversifié de spectacles auxquels l'étudiant assiste tout au long du cursus.

S1 >< **UE 1** (8 ECTS)
>< **EC 1.1**

COMPETENCES VISEES

Contextualiser une étude, une œuvre
Se documenter
S'approprier des ressources
S'exprimer en adoptant les outils appropriés

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE

Différentes formes d'oraux et échanges en classe
Ateliers d'expression écrite en relation avec le thème traité en exploration créative
Étude d'œuvres et d'extraits
Atelier de spectateur

PRODUCTIONS EVALUEES

. Plusieurs productions écrites associant contraintes et engagement personnel, mettant en jeu fond et forme
. Exposé(s)

RESSOURCES INDICATIVES

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

S2 >< **UE 5** (8 ECTS)
>< **EC 5.1**

COMPETENCES VISEES

Mobiliser culture générale et personnelle
Appréhender une œuvre, notamment une œuvre dramatique
Organiser sa pensée
S'exprimer à l'écrit

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE

Cours magistraux
Étude de textes
Analyse collégiale d'un spectacle
Atelier de spectateur (rencontres avec des équipes artistiques)

PRODUCTIONS EVALUEES

. Plusieurs exercices écrits mobilisant connaissances, éléments du cours et recherches, incitant l'étudiant à s'engager et s'approprier le lexique spécifique.
. Exposé(s)

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRIQUES

><

>< **UE 1** <> **UE 5** ><

HUMANITÉS ET CULTURE

><

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1	16	16 séances
	CM	Cours Magistral en classe entière
	CC	Contrôle Continu

S2	16	16 séances
	CM	Cours Magistral en classe entière
	CC	Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

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

EC 1.1 <> HUMANITÉS PHILOSOPHIE

S1 <> **UE 1** (8 ECTS)
<> **EC 1.1**

S2 <> **UE 5** (8 ECTS)
<> **EC 5.1**

OBJECTIFS DE FORMATION ANNEE 1

L'enseignement en philosophie vise à donner les outils théoriques nécessaires à l'étudiant costumier pour comprendre les enjeux de son travail, à accompagner sa réflexion dans le processus créatif de conception puis de réalisation. Il est conçu selon trois grands moments qui sont à la fois définis et en constante évolution selon les besoins et les demandes des étudiants.

COMPETENCES VISEES

Acquérir, maîtriser et employer une culture philosophique
Argumenter, construire un raisonnement
Poser des passerelles entre le questionnement philosophique et la pratique artistique
Cerner le propre du questionnement philosophique

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE

En accompagnant les thématiques des ateliers de création, le cours aborde :

1. La nécessité des premiers artifices que l'Homme a créé pour se vêtir, se protéger, se parer...
2. Il approfondit la compréhension de la création et du geste créatif par l'analyse de la distinction entre artistes et artisans ; geste conscient et inconscient.
3. Il fait place à une réflexion proche d'une forme de sociologie du vêtement et s'interroge sur le caractère esthétique de différentes formes d'existence portées par des personnages de spectacle.

Le cours est dispensé sous la forme d'un cours magistral faisant régulièrement appel à l'intervention des étudiants. Le contenu de l'enseignement est ainsi à la fois défini, tout en gardant une souplesse nécessaire à l'interaction entre enseignant, étudiants, et étudiants entre eux.

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

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRIQUES

><

>< **UE 1** >< **UE 5** ><

**HUMANITÉS
ET CULTURE**

><

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

S1	17	17 séances
	CM	Cours Magistral en classe entière
	CC	Contrôle Continu

S2	14	14 séances
	CM	Cours Magistral en classe entière
	CC	Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

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

EC 1.2 >< HUMANITÉS CULTURE DES ARTS, DU DESIGN ET DES TECHNIQUES

OBJECTIFS DE FORMATION ANNEE 1

- S'initier à l'histoire des arts et des techniques appliquée aux projets menés dans les enseignements pratiques et professionnels.
- Analyser et comparer des oeuvres de nature et d'époques différentes.
- Interpréter des oeuvres artistiques et des oeuvres de spectacle vivant.

COMPÉTENCES VISEES

- Se repérer chronologiquement dans des courants principaux en Histoire de l'art et du costume.
- Comprendre et analyser une oeuvre dans un contexte précis de création.
- S'approprier une oeuvre, restituer les connaissances acquises, raconter, transmettre au moyen des expressions écrite, graphique et orale.
- Restituer, synthétiser au moyen de texte, visuels et croquis une exposition, un spectacle.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

- . Initiation à l'Histoire des arts et du costume induisant des repères chronologiques fondamentaux
- . Approfondissement de périodes historiques en fonction des thématiques

S1 >< **UE 1** (8 ECTS)
>< **EC 1.2**

PRODUCTIONS ÉVALUÉES

- . Compte-rendu de visites d'exposition
- . Compte-rendu de spectacles
- . Commentaires écrits et graphiques
- . Exposé oral

RESSOURCES INDICATIVES

Histoire de l'art et des styles, Patrick Weber. *Du costume à la mode*, Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, Francine Soulière.
La mode du XVIIIe au XXe siècle, Kyoto Costume Institute.

...

S2 >< **UE 5** (8 ECTS)
>< **EC 5.2**

PRODUCTIONS ÉVALUÉES

- . Compte-rendu de visites d'exposition
- . Compte-rendu de spectacles
- . Création d'outils de repère chronologique
- . Analyse comparative d'oeuvres

><
>< **UE 2** >< **UE 6** ><
**MÉTHODOLOGIES,
TECHNIQUES
ET LANGUES**

><

LES ENSEIGNEMENTS **TRANSVERSAUX**

- >< **OUTILS D'EXPRESSION ET D'EXPLORATION CREATIVE**
- >< **TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX**
- >< **OUTILS ET LANGAGES NUMERIQUES**
- >< **LANGUES VIVANTES**
- >< **CONTEXTES ECONOMIQUES ET JURIDIQUES**

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

><

>< **UE 2** >< **UE 6** ><

MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES

><

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1	17	17 séances
	CM	Cours Magistral en classe entière
	CC	Contrôle Continu

S2	14	14 séances
	CM	Cours Magistral en classe entière
	CC	Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

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

EC 2.1 >< OUTILS D'EXPRESSION ET D'EXPLORATION CRÉATIVE

OBJECTIFS DE FORMATION ANNEE 1

- Découvrir des outils et des techniques diverses comme champ de recherche et d'expérimentation
- Acquérir une écriture, une posture personnelle
- Rendre compte des recherches et des expérimentations de manière méthodique

S1 >< **UE 2** (11 ECTS)
>< **EC 2.1**

COMPETENCES VISEES

- Observer/traduire, étude du corps, dessin d'analyse
- Expérimenter, s'initier et s'approprier des matériaux et des techniques spécifiques
- Communiquer l'ensemble des recherches

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

- Travaux d'observation, de traduction et d'imagination
- Travaux d'expression, d'expérimentation et de recherches autour de thématiques

PRODUCTIONS EVALUEES

- . Planches graphiques et chromatiques
- . Maquettes d'intention
- . Dossiers de recherche
- . Exposés oraux

RESSOURCES INDICATIVES

Divers ouvrages en relation avec les thèmes abordés

S2 >< **UE 6** (11 ECTS)
>< **EC 6.1**

COMPETENCES VISEES

- Analyser visuellement et graphiquement des données techniques de pièces vestimentaires
- Développer la sensibilité chromatique et ses modes de communication
- Fabriquer des couleurs (synthèses soustractive et additive) en s'appuyant sur les notions théoriques transversales abordées en physique chimie
- Développer des productions plastiques en exploitant les savoirs des Technologies et Matériaux

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

- Travaux d'observation et de traduction
- Travaux d'expérimentation / recherches autour de thématiques

PRODUCTIONS EVALUEES

- . Dessins analytiques et techniques
- . Expérimentations et réalisation d'un produit en volume
- . Carnet d'expérimentations chromatiques
- . Cahier d'échantillons textiles

...

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

><

>< **UE 2 >< UE 6** ><

MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES

><

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1	16	2 modules de 8 séances
	CM/TP	CM et TP en classe entière
	CC	Contrôle Continu
S2	16	2 modules de 8 séances
	CM/TP	CM et TP en classe entière
	CC	Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français (+ lexique technique en anglais)

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

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

EC 2.2 >< TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX

OBJECTIFS DE FORMATION ANNEE 1

Le cours de Technologies et Matériaux a pour objectif d'étudier et de comprendre les matières utilisées en métiers d'art et design des domaines du spectacle comme support technique. Cette étude s'appuie sur l'observation et l'analyse, ainsi que l'expérimentation et la pratique.

Il s'appuie également sur une compréhension des propriétés physiques ou chimiques des systèmes mis en œuvre dans d'autres enseignements.

Les cours dispensés abordent des notions théoriques et techniques tout en privilégiant l'expérimentation. Le cours est en lien direct avec les autres enseignements et s'adapte en fonction des projets et des techniques utilisées.

COMPETENCES VISEES ANNEE 1

Savoir interroger, décrypter, présenter des informations sur les matériaux spécifiques à la spécialité.

Maîtriser un vocabulaire technique.

Communiquer de façon orale et écrite sur des protocoles.

S'approprier une problématique scientifique

Imaginer un protocole de résolution

Qualifier les effets et fonctionnalités attendues dans le cadre d'une réalisation

Décrire avec précision à l'écrit ou à l'oral les protocoles avec le vocabulaire adapté.

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE ANNEE 1

- Connaissance des différentes fibres textiles, origines, caractéristiques, transformation, utilisation, entretien. Tests de reconnaissance. Propriétés physiques et chimiques.

- Connaissance des armures textiles, expérimentations

- Découverte des pigments et des colorants : approche historique, expérimentation d'extraction et de séparation, classification et synthèses.

- Etude de la couleur des matériaux. Aspects physique et chimique.

- Etude des propriétés chimiques des matériaux utilisés dans des techniques mises en œuvre et connexes à d'autres enseignements.

S1 >< **UE 2** (11 ECTS)
>< **EC 2.2**

PRODUCTIONS EVALUEES

- . Compte-rendus de travaux pratiques
- . Compte-rendus de recherches, à l'oral et à l'écrit
- . Evaluation sur les applications des notions théoriques
- . Réalisations d'échantillonnages

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

...

S2 >< **UE 6** (11 ECTS)
>< **EC 6.2**

PRODUCTIONS EVALUEES

- . Compte-rendus de travaux pratiques
- . Compte-rendus de recherches, à l'oral et à l'écrit
- . Evaluation sur les applications des notions théoriques
- . Réalisations d'échantillonnages

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

><

>< **UE 2** >< **UE 6** ><

MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES

><

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1	9	9 séances
	CM	Cours Magistral en classe entière
	CC	Contrôle Continu

S2	9	9 séances
	CM	Cours Magistral en classe entière
	CC	Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

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

EC 2.3 >< OUTILS ET LANGAGES NUMÉRIQUES

OBJECTIFS DE FORMATION ANNEE 1

Maîtriser les moyens numériques élémentaires du texte et de l'image

S'initier à des outils et techniques numériques sous forme de projet articulé avec les ateliers de création

S1 >< **UE 2** (11 ECTS)
>< **EC 2.3**

COMPETENCES VISEES

- Constituer une iconographie numérique : collecter sur le web, organiser, légender
- Numériser des images en JPG, exporter au format PDF
- Maîtriser les outils fondamentaux du traitement de texte
- Sélectionner et utiliser des polices de caractères
- Manipuler des images numériques : retouche d'image, recadrage, détourage
- Mettre en place des grilles de mise en page

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

- L'ensemble des savoirs est mis en oeuvre pour produire les planches attendues en EC 2.1

PRODUCTIONS EVALUEES

- . Planche iconographique
- . Planche lettrage
- . Dossier réalisé en EC 2.1

RESSOURCES INDICATIVES

Divers ouvrages en relation avec les thèmes abordés

S2 >< **UE 6** (11 ECTS)
>< **EC 6.3**

COMPETENCES VISEES

- Initiation au logiciel Inkscape (libre d'accès), savoir numériser, nettoyer, vectoriser et exporter au bon format
- Initiation à la découpe laser sur bois reconstitué à l'Université d'Architecture de Marne-La-Vallée
- Initiation aux machines bois : réalisation d'une boîte aux parois amovibles et plateau tournant

CONTENUS ET MISE EN ŒUVRE

- Développement et réalisation d'un projet de produit abouti dans ses dimensions conceptuelles, formelles et techniques
- Cours magistral en classe entière sur le numérique, présentation des lieux (université)
- Ateliers pratiques en demi groupe à l'université d'architecture et en classe entière au lycée

PRODUCTIONS EVALUEES

Etapes de recherches
Vectorisation
Réalisation des productions lasers et des boîtes par groupe
Compte rendu sous forme de carnet de bord / mode d'emploi

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

><

>< **UE 2** >< **UE 6** ><

MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES

><

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1	16	16 séances
	CM	CM en classe entière
	CC	Contrôle Continu

S2	16	16 séances
	CM	CM en classe entière
	CC	Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Anglais, français (objectif du tout anglais)

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

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

EC 2.4 >< LANGUES VIVANTES ANGLAIS

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
Introduire en contexte le vocabulaire professionnel
Élargir les connaissances des étudiants sur les patrimoines culturels et artistiques anglophones
Encourager une démarche de projet individuelle et collective
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 dans un langage clair sur un sujet littéraire
- . Résumer et critiquer à l'oral une œuvre littéraire et créer un support visuel plastique (storyboard, dessins, panneaux...) comme point d'appui
- . Proposer une maquette de costume pour l'un des personnages d'une pièce et justifier ses choix dans une lettre d'intention
- . Exposer et rendre compte à l'oral de son expérience de stage
- . Comprendre l'essentiel d'un texte à forte connotation artistique
- . Décrire et analyser une œuvre d'art appartenant à un mouvement étudié en cours

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE ANNEE 1

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. L'année s'organise autour de thématiques liées aux arts et au costume comme :

- L'univers du merveilleux et du fantastique chez un auteur britannique classique au travers d'oeuvres phares du répertoire.
- Les courants artistiques, leurs contextes, leurs origines et leurs dimensions plastiques.
- Un travail autour du stage, des découvertes, apprentissages et acquis se fait également à plusieurs moments clés de cette première année.

S1 >< **UE 2** (11 ECTS)
>< **EC 2.2**

PRODUCTIONS EVALUEES

- . Compte-rendu écrit
- . Présentation orale
- . Argumentaire écrit de création
- . Autre (en fonction des thèmes des ateliers de création UE 3)

RESSOURCES INDICATIVES

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

S2 >< **UE 6** (11 ECTS)
>< **EC 6.2**

PRODUCTIONS EVALUEES

- . Compte-rendu écrit
- . Présentation orale
- . Argumentaire écrit de création
- . Autre (en fonction des thèmes des ateliers de création UE 3)

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

><

>< **UE 2** >< **UE 6** ><
**MÉTHODOLOGIES,
TECHNIQUES
ET LANGUES**

><

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1	16	16 séances
	CM/TP	CM et TD/TP en classe entière
	CC	Contrôle Continu

S2	16	16 séances
	CM/TP	CM et TD/TP en classe entière
	CC	Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

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

EC 2.5 >< CONTEXTES ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES

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 oeuvre dans les différents secteurs d'activités du spectacle.

S1 >< **UE 2** (11 ECTS)
>< **EC 2.5**

COMPETENCES VISEES

Connaître les enjeux économiques et juridiques des structures du spectacle
Se documenter (presse économique, ouvrages juridiques spécialisés...)

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE

Distinguer les différents statuts juridiques
Etudier le statut d'auto-entrepreneur
Découvrir les enjeux de la propriété industrielle et intellectuelle
Aborder les outils de gestion (devis, calcul de coût de revient...)
Acquérir des notions élémentaires de marketing

PRODUCTIONS EVALUEES

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

RESSOURCES INDICATIVES

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

S2 >< **UE 6** (11 ECTS)
>< **EC 6.5**

COMPETENCES VISEES

Comprendre dans quel secteur l'étudiant évoluera
Appréhender les enjeux économiques et commerciaux des entreprises du secteur

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE

Connaître le statut des intermittents du spectacle (intervenants diversifiés)
Etudier les différents organismes existants (visite du salon de l'entreprise et de l'Institut National de la Propriété Industrielle)

PRODUCTIONS EVALUEES

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

><

>< **UE 3** >< **UE 7** ><
ATELIERS
DE CRÉATION

><

LES ENSEIGNEMENTS **PRATIQUES ET PROFESSIONNELS**

- >< **TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE**
- >< **PRATIQUE ET MISE EN OEUVRE DU PROJET**
- >< **COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET**

ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET
PROFESSIONNELS

>< **UE 3** >< **UE 7** ><

**ATELIERS
DE CRÉATION**

><

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1	16	2 modules de 8 séances
	TP/TD	TD/TP en demi-groupe
	CC	Contrôle Continu

S2	16	2 modules de 8 séances
	TP/TD	TD/TP en demi-groupe
	CC	Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

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

EC 3.1 >< TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

OBJECTIFS DE FORMATION ANNEE 1

Semestre 1 - LES FONDAMENTAUX : bases de couture et coupe. Découverte des gestes professionnels (bases de couture main/machine, moulage, patronage, tracé à plat, montage)

Semestre 2 - LES FONDAMENTAUX : bases de montage et volume

Micro-projet 1 : Savoir adapter un patron de base selon une maquette porteuse de sens

Micro-projet 2 : Savoir chercher un volume par moulage transformant l'apparence physique

S1 >< **UE 3** (9 ECTS)
>< **EC 3.1**

COMPETENCES VISEES

Maîtriser l'utilisation des matériels

Identifier les étapes et le processus de réalisation

Décrypter et élaborer les documents techniques

Réaliser en respectant les données (relation technique/esthétique)

Etudier et définir des formes en volume et à plat

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE

Maîtrise des outils et moyens d'assemblage main et machine

Lecture et utilisation de dessins techniques

Elaboration de gammes de montage

Réalisation d'essais techniques

Moulage d'un volume avec formalisation d'un patron à plat

Tracé à plat et montage en volume

PRODUCTIONS EVALUEES

. réalisation accompagnée

. réalisation en autonomie

. documents de synthèse

RESSOURCES INDICATIVES

Grammaire et lexique de la couture, Burda

Modélisme, coupe à plat, vêtement féminins, Dominique Pellen

...

S2 >< **UE 7** (8 ECTS)
>< **EC 7.1**

COMPETENCES VISEES

Patronage, moulage et assemblages complexes

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE

Micro-projet 1 : découvrir et comprendre le processus élémentaire de mise au point d'un patron et la réalisation d'un élément de costume fidèle au buste normalisé

Micro-projet 2 : définir des axes de recherche et de conception d'un volume par moulage au mannequin, selon une esquisse de costume

PRODUCTIONS EVALUEES

. réalisation accompagnée au regard de figures imposées

. réalisation d'étapes en autonomie

. documents de synthèse

ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET
PROFESSIONNELS

>< **UE 3** >< **UE 7** ><

**ATELIERS
DE CRÉATION**

><

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1	16	2 modules de 8 séances
	CM	CM et/ou TD/TP en classe entière
	CC	Contrôle Continu

S2	16	2 modules de 8 séances
	CM	CM et/ou TD/TP en classe entière
	CC	Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

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

EC 3.2 >< PRATIQUE ET MISE EN OEUVRE DU PROJET

OBJECTIFS DE FORMATION ANNEE 1

S1 : Initier à la démarche créative et technique du costumier, en parallèle puis de manière conjointe à l'acquisition des moyens techniques et des savoir-faires transmis en EC 3.1. Aborder les moyens de recherche graphiques et volumiques. S2 : Mettre en synergie les acquis du S1 à travers deux avant-projets de costume (toiles). Deux méthodologies de création sont expérimentées : 1- La recherche graphique précède la réalisation technique. 2- Création de formes directement avec les matériaux et les techniques.

S1 >< **UE 3** (9 ECTS)
>< **EC 3.2**

COMPETENCES VISEES

Définir un contexte de création
Rechercher des inspirations ancrées dans une thématique, envisager des réponses selon plusieurs axes
Expérimenter des matériaux pour composer des formes signifiantes par différents moyens et langages graphiques et plastiques

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE

- Initiation à la création par visualisations 2D (dessin). Des moyens graphiques sont mis en oeuvre pour tester les qualités signifiantes d'une silhouette en fonction d'un personnage et/ou d'un univers esthétique donnés.
- Initiation aux techniques élémentaires de sculpture pour le spectacle autour du corps humain et/ou des outils du costumier
- recherche volumique de formes signifiantes selon des thèmes esthétiques donnés.

PRODUCTIONS EVALUEES

. des planches iconographiques thématiques
. une série de maquette de costume
. des expérimentations et un produit en volume
. un cahier de bord relatant les travaux (EC 3.1 et 3.2)

RESSOURCES INDICATIVES

Pattern Magic, Tomoko Nakamichi. *Le guide du moulage*, Jean-Pierre Delpech
Divers ouvrages en relation avec les thèmes d'inspiration choisis

...

S2 >< **UE 7** (8 ECTS)
>< **EC 7.2**

COMPETENCES VISEES

Caractériser un ou des personnages
Définir un cahier des charges
Esquisser des silhouettes réalistes en 2D
Tester des volumes en 3D
Argumenter ses propositions

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE

- Initiation à la conception de costume de scène, au moyen d'esquisses 2D en fonction d'un cahier des charges simple (croquis de recherche, figurine de costume et mise en situation en couleur).
- Initiation à la création par recherche en volume au mannequin, traduire en 3D une maquette d'intention 2D.
Expérimentation des propriétés d'étoffes et matériaux donnés autour des contrastes flou/structuré, mou/dur, léger/lourd, recouvrement/remplissage...

PRODUCTIONS EVALUEES

. un cahier des charges sous forme de tableau
. une série de maquette 2D
. un cahier d'expérimentation des matières
. un document relatant recherche et choix (EC 3.1 et 3.2)

ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET
PROFESSIONNELS

>< **UE 3** >< **UE 7** ><

ATELIERS DE CRÉATION

><

MODALITES PEDAGOGIQUES

S1	16	16 séances
	CM	Cours Magistral en classe entière
	CC	Contrôle Continu

S2	16	16 séances
	CM	Cours Magistral en classe entière
	CC	Contrôle Continu

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

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

EC 3.3 >< COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET

OBJECTIFS DE FORMATION ANNEE 1

S1 : Initier l'étudiant à la construction d'un discours et à l'expérimentation d'une situation d'exposé oral de ses travaux devant ses pairs.

S2 : Développer sa maîtrise conceptuelle et pratique de la communication dans un dispositif oral devant un public extérieur.

S1 >< **UE 3** (9 ECTS)
>< **EC 3.3**

COMPETENCES VISEES

- . Construire un discours révélant l'origine et la cohérence d'une série de productions graphiques, techniques et textuelles.
- . Formuler à l'écrit et/ou à l'oral une démarche de recherche s'appuyant sur un choix de productions du semestre

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE

- . Cours magistral fondé sur des exemples des techniques de communication du design et des arts, du journalisme et de la communication
- . Des exercices préparatoires visant la fabrication de texte, notes et la pratique de l'oral devant des camarades et/ou des enseignants

PRODUCTIONS EVALUEES

- . Synthèse écrite
- . Exposé oral
- . Supports de communication

RESSOURCES INDICATIVES

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

...

S2 >< **UE 7** (8 ECTS)
>< **EC 7.3**

COMPETENCES VISEES

- . Identifier et formuler une démarche de projet à l'écrit puis à l'oral
- . Produire un diaporama de visuels communicants
- . Manier des outils informatiques et un dispositif spatial
- . Défendre les qualités de ses travaux

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE

- . Suite du cours magistral fondé sur des exemples des techniques de communication du design et des arts, du journalisme et de la communication
- . Présentation orale et visuelle à un public extérieur diversifié

PRODUCTIONS EVALUEES

- . Synthèse écrite et notes d'oral
- . Exposé oral
- . Diaporama et supports de communication

><

>< **UE 4** >< **UE 8** ><

><

LES ENSEIGNEMENTS **PRATIQUES ET PROFESSIONNELS**

>< **PROFESSIONNALISATION**

ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET
PROFESSIONNELS

>< **UE 4** >< **UE 8** ><

PROFESSIONNALISATION

><

S1	16	16 séances
	TP/TD	TD/TP
	CC	Contrôle Continu

S2	16	16 séances
	TP/TD	TD/TP
	CC	Contrôle Continu

MODALITES PEDAGOGIQUES

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Français

CHARGE DE TRAVAIL EN AUTONOMIE

0,5h/semaine (variable selon l'évolution de l'étudiant)

EC 4 >< PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE

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.

S1 >< **UE 4** (1 ECTS)
>< **EC 4**

COMPETENCES VISEES

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

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE

- . 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 institutionnelles 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 EVALUEES

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

S2 >< **UE 8** (1 ECTS)
>< **EC 8**

COMPETENCES VISEES

Connaître les métiers du secteur
Interroger son projet professionnel

CONTENUS ET MISE EN OEUVRE

- . Rédiger au moyen de phrases synthétiques
- . Stage d'observation active de 2 semaines (70h)
- . Découverte des structures culturelles privées et/ou institutionnelles 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 EVALUEES

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

LA SOURCE

**LYCÉE DES MÉTIERS
DES ARTS, DU SPECTACLE
ET DE LA CRÉATION TEXTILE**

54 avenue de la source
94130 Nogent sur marne