

Costumier

RNCP37058 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 5
Code(s) NSF	242
Formacode(s)	21794
Code(s) ROME	L1502
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	23/11/2022
Date d'échéance	23/11/2024

Certificateur(s)

LYCEE DES METIERS BOULLE E.S.A.A. · SIRET : 19750681900030

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Le LYCEE DES METIERS BOULLE E.S.A.A. souhaite, au travers de cette certification, perpétuer un savoir-faire traditionnel, afin de continuer à inscrire ce métier dans le patrimoine immatériel français des métiers d'art. Cette certification apporte à ses titulaires une reconnaissance de leurs compétences rares dans l'élaboration et la réalisation d'un costume d'époque. Elle augmente leur employabilité et leur adaptabilité, tout en sécurisant leurs parcours professionnels dans un contexte en perpétuelle évolution.

Le métier de costumier nécessite des compétences techniques et des connaissances pointues. Le costumier intervient dans des entreprises de spectacle publiques et privées : maisons de production de films et audiovisuel, théâtres et centres chorégraphiques nationaux, compagnies de danse et de théâtre, associations culturelles, parcs de loisirs, publicité et événementiel. Les ateliers privés de costumiers deviennent rares et évoluent dans un contexte concurrentiel, ce qui nécessite une polyvalence d'activités pour le costumier avec l'entretien, les retouches et réparations. Le métier évolue vers une technicité accrue, un contexte économique dynamique, et le développement d'ateliers dits volants. Les compétences engagées dans ce métier, s'exercent autant dans le spectacle vivant, que l'audiovisuel, la muséographie, la scénographie ou la gestion de stocks de costumes.

Selon les dernières statistiques publiées par l'observatoire des métiers du spectacle vivant, les entreprises de la branche spectacle vivant et audiovisuel constituent les deux branches demandeuses de costumiers. Les costumiers trouvent également des activités dans l'événementiel (reconstitutions historiques, événements dans l'entreprise...), dans la mode (conservation des collections anciennes...), la décoration sur la thématique du costume historique, dans la scénographie. Certains costumiers occupent des postes permanents en CDI, tandis que d'autres occupent des CDD ou alternent des périodes d'intense activité et de périodes d'inactivité chômées. Les professionnels du spectacle bénéficient du statut « d'intermittent du spectacle ». Certains d'entre eux peuvent également être affiliés à la Maison des Artistes. En matière de spectacle vivant comme de création audiovisuelle, la région Île-de-France compte de nombreuses scènes, compagnies de danse et de théâtre, entreprises tournées vers la production de spectacles ou de films. Elle se positionne comme la première région française de l'économie culturelle.

ACTIVITÉS VISÉES

Le costumier réalise des costumes de spectacle (patron et montage) et se charge de la confection à partir des maquettes et des tissus choisis par le créateur. Ses activités sont les suivantes :

- analyse des supports de la création et du cadre de l'œuvre ;
- établissement du cahier des charges du costume à réaliser ;
- suivi et ajustement du projet avec le commanditaire ;

- collaboration avec des interlocuteurs internes et externes au projet de réalisation du costume ;
- planification du projet de réalisation du costume et contrôle de son déroulement ;
- aménagement de l'atelier et approvisionnement en matière d'œuvre ;
- analyse morphologique et ergonomique ;
- préparation de l'essayage en toile du costume et des structures le soutenant ;
- réalisation de l'essayage en toile du costume et des structures le soutenant ;
- mise au point des patronnages du costume et des structures ;
- coupe du costume ;
- montage du costume ;
- essayage du costume en tissu ;
- finalisation du montage du costume ;
- analyse du costume fini et des procédés de réalisation ;
- livraison du costume ;
- expérimentation des techniques d'ennoblissement ;
- validation des techniques d'ennoblissement ;
- réalisation des techniques d'ennoblissement retenues.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

C1.1 Analyser la volonté dramaturgique du metteur en scène, en recensant et en synthétisant ses axes créatifs et ses choix scéniques, afin de respecter le discours de la mise en scène

C1.2 Identifier et interpréter les caractéristiques de la maquette, en se référant à une époque et son style, afin d'effectuer la datation du costume

C1.3 Analyser la dramaturgie du costume, en définissant le personnage et les circonstances de l'action, afin de respecter le contexte dramaturgique et les intentions artistiques du créateur

C1.4 Proposer des axes de réalisation, en tenant compte des contraintes scéniques, artistiques, techniques et budgétaires, afin de rédiger le cahier des charges

C1.5 Déterminer les besoins, en calculant les coûts en main d'œuvre, matière d'œuvre, locaux et autres charges pour la réalisation du costume, afin de définir le budget dans le respect des contraintes de faisabilité

C1.6 Argumenter sa proposition technique pour valoriser les choix à soumettre à validation

C1.7 Adapter sa proposition technique en intégrant les remarques, afin de respecter les contraintes artistiques, techniques et budgétaires dans un dialogue au profit du projet

C1.8 Communiquer avec l'ensemble des interlocuteurs en recueillant les informations ascendantes et descendantes pour mener à bien le projet

C2.1 Effectuer la planification du travail de réalisation du costume, en coordination avec les activités de l'atelier, afin de respecter les délais prévus.

C2.2 Adapter les procédés de réalisation, dans le cadre du cahier des charges, afin d'optimiser la procédure et de respecter les délais

C2.3 Aménager l'atelier en rationalisant la nature, la disposition et l'utilisation de l'équipement selon les besoins, afin d'optimiser les opérations de réalisation du costume

C2.4 Négocier avec les fournisseurs et passer les commandes en fonction du stock disponible, afin de s'approvisionner en matière d'œuvre

C2.5 Relever les mensurations de l'interprète, en réalisant la prise de mesures, afin d'analyser sa morphologie et d'adapter le costume

C2.6 Faire l'analyse ergonomique du costume, en tenant compte de l'interprète et de l'usage du costume, afin d'intégrer les contraintes techniques de réalisation

C2.7 Construire les patrons à partir des références sélectionnées et en exploitant les techniques variées de coupe historique, afin d'obtenir la coupe attendue pour le costume

C2.8 Réaliser la toile d'essayage, en appliquant les règles de procédure conventionnelle, afin d'obtenir la toile du costume prête pour l'essayage

C2.9 Faire l'essayage en toile du costume et des structures le soutenant, en vérifiant sur l'interprète les aplombs et l'aisance, afin d'apporter les adaptations nécessaires

C2.10 Mettre au point les patronnages du costume et des structures le soutenant, en réglant la toile d'essayage, afin de produire les patronnages nécessaires à la coupe du costume en tissu

C2.11 Établir la nomenclature, en identifiant et listant les fournitures, afin de réaliser le costume

C3.1 Organiser et exécuter la coupe du costume, à partir de la toile réglée, pour obtenir l'ensemble des pièces

constitutives du costume en tissu

C3.2 Élaborer la gamme de montage du costume, en détaillant et en ordonnant toutes les opérations d'assemblage de toutes les parties, afin de déterminer la procédure de montage du costume

C3.3 Monter le costume, en s'appuyant sur la gamme de montage, afin de préparer l'essayage tissu

C3.4 Effectuer l'essayage, en appréciant le bien-être du costume, afin de réaliser les ajustements nécessaires

C3.5 Maîtriser les techniques d'assemblage et les points main spécifiques au costume, en effectuant retouches, montages complémentaires et finitions, afin de terminer la confection du costume

C3.6 S'assurer du bon aboutissement du projet, en analysant le bien-être du costume en conditions de jeu et le déroulement des procédés de réalisation, afin d'améliorer le rendu

C3.7 Préparer le costume en vue de son transfert, en organisant la logistique d'emballage et de transport, afin de le livrer

C4.1 Tester les différentes techniques d'ennoblissement, en produisant des échantillons variés pour traduire les effets de la maquette

C4.2 Reproduire les effets sélectionnés, en mettant en œuvre les techniques retenues, afin de modifier l'aspect du costume

C4.3 Anticiper les difficultés spécifiques de la transformation, en optimisant les procédés, afin d'ajuster la technique au support

C4.4 Mettre en œuvre les bases de la teinture, en utilisant les techniques de révélation et de fixation de la couleur, afin d'atteindre l'effet souhaité

C4.5 Réaliser la patine, en effectuant la mise en relief, les effets de contraste et/ou le vieillissement, afin d'atteindre l'effet désiré

C4.6 Appliquer ou incruster les éléments d'ornementation de tous types, afin d'obtenir l'effet souhaité

Blocs de compétences

RNCP37058BC01 — Gérer le projet de réalisation du costume historique

LISTE DE COMPÉTENCES

Identifier et interpréter les caractéristiques de la maquette, en se référant à une époque et son style, afin d'effectuer la datation du costume

Analyser la dramaturgie du costume, en définissant le personnage et les circonstances de l'action, afin de respecter le contexte dramaturgique et les intentions artistiques du créateur

Proposer des axes de réalisation, en tenant compte des contraintes scéniques, artistiques, techniques et budgétaires, afin de rédiger le cahier des charges

Déterminer les besoins, en calculant les coûts en main d'œuvre, matière d'œuvre, locaux et autres charges pour la réalisation du costume, afin de définir le budget dans le respect des contraintes de faisabilité

Argumenter sa proposition technique pour valoriser les choix à soumettre à validation

Adapter sa proposition technique en intégrant les remarques, afin de respecter les contraintes artistiques, techniques et budgétaires dans un dialogue au profit du projet

Communiquer avec l'ensemble des interlocuteurs en recueillant les informations ascendantes et descendantes pour mener à bien le projet

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Entretien professionnel devant le Jury
- Présentation devant jury du dossier de recherches

RNCP37058BC02 — Élaborer le costume historique

LISTE DE COMPÉTENCES

Effectuer la planification du travail de réalisation du costume, en coordination avec les activités de l'atelier, afin de respecter les délais prévus.

Adapter les procédés de réalisation, dans le cadre du cahier des charges, afin d'optimiser la procédure et de respecter les délais

Aménager l'atelier en rationalisant la nature, la disposition et l'utilisation de l'équipement selon les besoins, afin d'optimiser les opérations de réalisation du costume

Négocier avec les fournisseurs et passer les commandes en fonction du stock disponible, afin de s'approvisionner en matière d'œuvre

Relever les mensurations de l'interprète, en réalisant la prise de mesures, afin d'analyser sa morphologie et d'adapter le costume

Faire l'analyse ergonomique du costume, en tenant compte de l'interprète et de l'usage du costume, afin d'intégrer les contraintes techniques de réalisation

Construire les patrons à partir des références sélectionnées et en exploitant les techniques variées de coupe historique, afin d'obtenir la coupe attendue pour le costume

Réaliser la toile d'essayage, en appliquant les règles de procédure conventionnelle, afin d'obtenir la toile du costume prête pour l'essayage

Faire l'essayage en toile du costume et des structures le soutenant, en vérifiant sur l'interprète les aplombs et l'aisance, afin d'apporter les adaptations nécessaires

Mettre au point les patronnages du costume et des structures le soutenant, en réglant la toile d'essayage, afin de produire les patronnages nécessaires à la coupe du costume en tissu

Établir la nomenclature, en identifiant et listant les fournitures, afin de réaliser le costume

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Entretien professionnel devant le Jury
- Mise en situation professionnelle : Préparation de la réalisation du costume historique

RNCP37058BC03 — Réaliser la fabrication du costume historique

LISTE DE COMPÉTENCES

Organiser et exécuter la coupe du costume, à partir de la toile réglée, pour obtenir l'ensemble des pièces constitutives du costume en tissu

Élaborer la gamme de montage du costume, en détaillant et en ordonnant toutes les opérations d'assemblage de toutes les parties, afin de déterminer la procédure de montage du costume

Monter le costume, en s'appuyant sur la gamme de montage, afin de préparer l'essayage tissu

Effectuer l'essayage, en appréciant le bien-être du costume, afin de réaliser les ajustements nécessaires

Maîtriser les techniques d'assemblage et les points main spécifiques au costume, en effectuant retouches, montages complémentaires et finitions, afin de terminer la confection du costume

S'assurer du bon aboutissement du projet, en analysant le bien-être du costume en conditions de jeu et le déroulement des procédés de réalisation, afin d'améliorer le rendu

Préparer le costume en vue de son transfert, en organisant la logistique d'emballage et de transport, afin de le livrer

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Entretien professionnel devant le Jury
- Présentation devant jury du costume réalisé aux mesures de l'interprète
- Mise en situation professionnelle : Réalisation du costume historique
- Stage en entreprise

RNCP37058BC04 — Réaliser l'ennoblissement du costume historique

LISTE DE COMPÉTENCES

Tester les différentes techniques d'ennoblissement, en produisant des échantillons variés pour traduire les effets de la maquette

Reproduire les effets sélectionnés, en mettant en œuvre les techniques retenues, afin de modifier l'aspect du costume

Anticiper les difficultés spécifiques de la transformation, en optimisant les procédés, afin d'ajuster la technique au support

Mettre en œuvre les bases de la teinture, en utilisant les techniques de révélation et de fixation de la couleur, afin d'atteindre l'effet souhaité

Réaliser la patine, en effectuant la mise en relief, les effets de contraste et/ou le vieillissement, afin d'atteindre l'effet désiré

Appliquer ou incruster les éléments d'ornementation de tous types, afin d'obtenir l'effet souhaité

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Entretien professionnel devant le Jury
- Présentation devant jury du costume réalisé ennobl aux mesures de l'interprète
- Mise en situation professionnelle : Réalisation de l'ennoblissement du costume
- Cas pratique : Présentation d'essais de techniques d'ennoblissement

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Le métier de costumier évolue vers :

- une technicité accrue : réduction et éloignement des unités de production de textiles de scène, réutilisation et location des costumes ;
- un contexte économique dynamique : restriction des budgets artistiques et part plus grande laissée à la transformation ;
- un développement d'ateliers dits volants qui rassemblent une équipe le temps d'une création.

Le métier s'exerce dans :

- le spectacle vivant : théâtre, opéra, cirque, danse, etc., notamment lors de reprises de spectacles ou lors de projets de coproductions entre plusieurs lieux de diffusion ;
- l'audiovisuel : TV, cinéma, etc., pour la gestion des costumes créés pour les rôles et loués pour de la figuration ;
- la muséographie : installation d'expositions, participation à l'identification et/ou au stockage de vêtements et/ou de costumes ;
- la gestion de stocks de costumes : théâtres, lieux de spectacle, compagnies privées et aussi institutions publiques.

Les costumiers interviennent essentiellement dans les structures comme le cabaret, cirque, compagnie artistique (théâtre, danse, arts de la rue, ...), entreprise artisanale, parc de loisirs, salle de spectacles, société de production audiovisuelle, cinématographique, société de production de spectacles, village vacances.

Les entreprises de spectacle emploient des permanents et font appel à de la main-d'œuvre intermittente en cas de surcroît de travail.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Le métier de costumier est un des 281 métiers d'art répertoriés par l'Institut National des Métiers d'Art par l'arrêté du 24 décembre 2015. Le terme générique de costumier regroupe deux métiers : celui du concepteur et celui de réalisateur de costumes. Le concepteur gère la conception artistique du costume, tandis que le costumier réalisateur prend en charge la responsabilité technique du costume.

La présente certification professionnelle de costumier concerne le métier de réalisateur de costume.

Dans le domaine du spectacle vivant, les emplois s'exercent en tant que permanent ou intermittent et sont situés dans une structure de spectacle, ou un atelier de costumes fixe ou volant.

- Costumier
- Costumier réalisateur
- Costumier - Habilleur
- Costumier d'atelier
- Costumier - décor et patines

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Néant

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Très faible (1/5)
Facteurs principaux	Intensité d'embauche, Non-durabilité de l'emploi, Lien formation-emploi
Salaire médian (mensuel)	2 500 €
Diplôme le plus fréquent	Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en communication et information (16 % des actifs en emploi)
Familles professionnelles (FAP)	U1X80 — Professionnels des spectacles · tension 1/5 (Très faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	28 833
Jugés difficiles à recruter	10 %

Emplois saisonniers	31 %
Familles professionnelles (FAP)	U1X80 — Professionnels des spectacles

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Être familiarisé aux techniques contemporaines de moulage et de coupe à plat.

Maîtriser la coupe et le montage, les finitions de vêtements sur mesure.

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, VAE

Trois professionnels costumiers intervenants dans des structures institutionnelles, et/ou des ateliers fixes ou volants.

Pourcentage de membres extérieurs à l'autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : 100%.

Financement en alternance (NPEC)

Niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences par branche professionnelle (CPNE).

Prise en charge usuelle	8 703 €
Selon la branche	8 432 € – 8 846 €
Prise en charge	Branches concernées
8 703 €	Valeur par défaut · 209 branches
8 846 €	CPNEF Spectacle Vivant, CPNEF de l'audiovisuel
8 537 €	CPNEF des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels (ELAC)
8 432 €	CPNEFP dans les établissements d'enseignement privés sous contrat

Base légale

Date de décision	23/11/2022
Durée de l'enregistrement	2 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	23/11/2024

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2021	12	0	100 %	—
2019	10	1	80 %	78 %

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP35740

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RNCP40346

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37058/>

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation	11
Parcours menés à terme	11
Taux d'achèvement	100 %
Période	02/2023 – 05/2025

Entrées et sorties — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	11
Montant total engagé	29 918 €
Coût moyen par dossier	2 720 €
Durée moyenne	161 h
Période	12/2022 – 09/2024
France compétences	50 %
France Travail	49 %
Reste à charge titulaire	0 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.