

Conception costume

RNCP41999 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Sigle	Grade_Master — Diplôme conférant le grade de Master
Code(s) NSF	132, 133, 242n
Formacode(s)	45022, 45052, 45004, 21794, 45042
Code(s) ROME	L1502, L1503, L1203
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit
Date d'échéance	14/12/2030

Certificateur(s)

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE · SIRET : 11004401300040

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES DU THEATRE · SIRET : 19750773400022

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

La certification atteste de l'acquisition de compétences pour exercer le métier de concepteur costume qui traduit en propositions créatives les intentions du metteur en scène, dirige et coordonne les équipes de mise en œuvre et suit les essayages costumes du théâtre.

Évolution des compétences de la certification en adéquation avec les besoins en emplois

- Intégration de l'éco-conception, de la notion de développement durable et éthique de la filière textile/costume dans la conception des costumes modifiant l'organisation du travail et les modes de production
- Maîtrise des outils de création actuels (logiciels professionnels et IA) pour les maquettes et des éléments d'accessoires du costume
- Ouverture des profils recrutés et élargissement des champs d'application du métier face à la demande professionnelle en conception costumes pour les films d'animation, le jeu vidéo, l'évènementiel, le cinéma, la danse et le cirque

Valeur ajoutée du diplôme en compétences identifiées au regard du monde socio-économique et par rapport aux autres certifications

- Unicité de l'expertise de cette certification, entre conception et technicité du travail collectif
- Autonomie de gestion et de production grâce à l'entraînement à l'analyse dramaturgique et artistique
- Insertion renforcée grâce à des formateurs issus d'un réseau professionnel élargi, à l'écoute des demandes actuelles du marché de l'emploi
- Pratique du collectif dans l'apprentissage métier et habitude de la transversalité dans le travail scénique
- Interactions avec les nombreux corps de métiers de la conception et de l'encadrement du spectacle présents au sein d'une école supérieure d'art, qui favorisent l'acquisition des logiques nécessaires à l'intégration dans un projet collectif
- Prise en compte des enjeux sociétaux tels la responsabilité sociétale des entreprises (RSE : accessibilité, mixité, prévention des risques psycho-sociaux - RPS et des violences et harcèlement sexistes et sexuels - VHSS) dans le collectif de travail

ACTIVITÉS VISÉES

De manière spécifique à cette profession, le concepteur costume est en mesure de :

- Analyser les enjeux artistiques et dramaturgiques d'un projet de spectacle

- Concevoir les silhouettes
- Réaliser l'échantillonnage des maquettes de costumes
- Piloter la mise en volume des maquettes de costumes par l'atelier
- Finaliser les silhouettes : accessoires, maquillage, ennoblissement et/ou patine des costumes

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Compétences transversales :

- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère
- Gérer des contextes professionnels ou d'études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
- Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe
- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
- Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles

Compétences spécifiques :

- Repérer les scènes clefs de l'action dramatique, les personnages principaux, secondaires afin de comprendre les enjeux dramaturgiques
- Repérer les périodes historiques, références sociales, géographiques, scènes extérieures, intérieures, saisons, situations spécifiques, les relations interpersonnelles ou les interactions des personnages afin de définir les informations qui pourront être prises en charge par les costumes
- Constituer des groupes de personnages signifiants dans l'action dramatique (nécessité et rythme des changements de costumes, évolutions) afin d'élaborer la cartographie des protagonistes
- Collaborer et échanger avec l'équipe artistique afin de s'accorder sur les choix dramaturgiques, éthiques et esthétiques
- Concevoir l'ensemble des costumes afin de respecter les critères esthétiques, le budget alloué et le temps dédié
- Mener des recherches documentaires et iconographiques afin de constituer des sources d'inspirations, des supports d'expression, d'intentions et de situer son travail dans des ressources de référence et des filiations artistiques
- Articuler les propositions de costumes avec l'appareil scénographique de la représentation
- Définir et construire les silhouettes des différents protagonistes de l'action dramatique dans leur contexte et son extension poétique
- Concevoir des vêtements de tous temps afin de constituer une « partition » cohérente par rapport à l'œuvre et aux personnages les uns par rapport aux autres
- Concevoir des costumes de toutes temporalités en constituant une cohérence avec l'œuvre
- Déterminer les harmonies colorées, gammes des motifs, différentes textures, tombés des textiles afin de choisir les

tissus dans lesquels seront réalisés les costumes des silhouettes qui traduiront l'esthétique proposée par les maquettes

- Examiner l'échantillonnage sous les lumières de scène du spectacle afin de vérifier la conformité de l'harmonie
- Transformer si nécessaire les textiles afin d'obtenir les nuances des couleurs désirées
- Déléguer l'échantillonnage si nécessaire
- Sélectionner et gérer les fournisseurs en vue de l'achat des tissus choisis à l'issue de la phase d'échantillonnage
- Mobiliser ses compétences textiles
- Prendre en compte les enjeux de développement durable et éthiques
- Transmettre les maquettes des costumes à l'équipe de réalisation
- Diriger les opérations de fabrication
- Accompagner les essayages avec les coupeurs, les réalisateurs et l'interprète du rôle afin d'échanger sur le rendu esthétique désiré et les enjeux dramaturgiques
- Énoncer la qualité de finition attendue
- Compléter la silhouette par une recherche appropriée d'accessoires, de maquillage et coiffures
- Transmettre aux autres collaborateurs costume les intentions esthétiques du maquillage et des coiffures et/ou perruques afin que l'équipe maquilleur/coiffeur réalise la silhouette
- Ennobler et/ou patiner les costumes finalisés

Blocs de compétences

RNCP41999BC01 — Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques

LISTE DE COMPÉTENCES

- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation se fait par la mise en situation notamment scénique, un contrôle continu des connaissances et par la rédaction et soutenance d'un travail de recherche artistique.

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE

L'entrée en formation pour le bloc est conditionnée à l'ouverture des blocs selon leur planification et dans la limite des places disponibles, après examen d'un dossier d'entrée des candidats.

RNCP41999BC02 — Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés

LISTE DE COMPÉTENCES

- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation se fait par la mise en situation notamment scénique, un contrôle continu des connaissances et par la rédaction et soutenance d'un travail de recherche artistique.

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE

L'entrée en formation pour le bloc est conditionnée à l'ouverture des blocs selon leur planification et dans la limite des places disponibles, après examen d'un dossier d'entrée des candidats.

RNCP41999BC03 — Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances

LISTE DE COMPÉTENCES

- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation se fait par la mise en situation notamment scénique, un contrôle continu des connaissances et par la rédaction et soutenance d'un travail de recherche artistique.

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE

L'entrée en formation pour le bloc est conditionnée à l'ouverture des blocs selon leur planification et dans la limite des places disponibles, après examen d'un dossier d'entrée des candidats.

RNCP41999BC04 — Contribuer à la transformation en contexte professionnel

LISTE DE COMPÉTENCES

- Gérer des contextes professionnels ou d'études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
- Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe
- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale
- Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation se fait par la mise en situation notamment scénique, un contrôle continu des connaissances et par la rédaction et soutenance d'un travail de recherche artistique.

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE

L'entrée en formation pour le bloc est conditionnée à l'ouverture des blocs selon leur planification et dans la limite des places disponibles, après examen d'un dossier d'entrée des candidats.

RNCP41999BC05 — Analyser les enjeux artistiques et dramaturgiques d'un projet de spectacle

LISTE DE COMPÉTENCES

- Repérer les scènes clefs de l'action dramatique, les personnages principaux, secondaires afin de comprendre les enjeux dramaturgiques
- Repérer les périodes historiques, références sociales, géographiques, scènes extérieures, intérieures, saisons, situations spécifiques, les relations interpersonnelles ou les interactions des personnages afin de définir les informations qui pourront être prises en charge par les costumes
- Constituer des groupes de personnages signifiants dans l'action dramatique (nécessité et rythme des changements de costumes, évolutions) afin d'élaborer la cartographie des protagonistes

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en application professionnelle

Réaliser une maquette, d'une note d'intention et d'un dossier de production

Présenter un rapport écrit faisant état d'une analyse de la dramaturgie à partir d'un répertoire ou d'un spectacle

La présentation est réalisée sur un format oral et devant des professionnels invités

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE

L'entrée en formation pour le bloc est conditionnée à l'ouverture des blocs selon leur planification et dans la limite des places disponibles, après examen d'un dossier d'entrée des candidats.

RNCP41999BC06 — Concevoir les silhouettes

LISTE DE COMPÉTENCES

Les compétences nécessaires à l'exercice de la conception costume recourent à l'intelligence croisée du geste manuel et des outils numériques

logiciels métiers et IA) dans l'optique de :

- Collaborer et échanger avec l'équipe artistique afin de s'accorder sur les choix dramaturgiques, éthiques et esthétiques
- Concevoir l'ensemble des costumes afin de respecter les critères esthétiques, le budget alloué et le temps dédié
- Mener des recherches documentaires et iconographiques afin de constituer des sources d'inspirations, des supports d'expression, d'intentions et de situer son travail dans des ressources de référence et des filiations artistiques
- Articuler les propositions de costumes avec l'appareil scénographique de la représentation
- Définir et construire les silhouettes des différents protagonistes de l'action dramatique dans leur contexte et son extension poétique
- Concevoir des vêtements de tous temps afin de constituer une « partition » cohérente par rapport à l'œuvre et aux personnages les uns par rapport aux autres
- Concevoir des costumes de toutes temporalités en constituant une cohérence avec l'œuvre

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle

Sélection d'un panel costumier à l'épreuve du plateau- Réalisation de maquettes de costumes à partir d'un projet de spectacle ou d'un projet artistique :

Présenter des silhouettes et des maquettes de costumes afin d'établir un choix avant production et aménagement des costumes en lien avec l'atelier

La présentation est réalisée dans le cadre d'un échange avec des professionnels invités

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE

L'entrée en formation pour le bloc est conditionnée à l'ouverture des blocs selon leur planification et dans la limite des places disponibles, après examen d'un dossier d'entrée des candidats.

RNCP41999BC07 — Réaliser l'échantillonnage des maquettes de costumes

LISTE DE COMPÉTENCES

- Déterminer les harmonies colorées, gammes des motifs, différentes textures, tombés des textiles afin de choisir les tissus dans lesquels seront réalisés les costumes des silhouettes qui traduiront l'esthétique proposée par les maquettes
- Examiner l'échantillonnage sous les lumières de scène du spectacle afin de vérifier la conformité de l'harmonie
- Transformer si nécessaire les textiles afin d'obtenir les nuances des couleurs désirées
- Déléguer l'échantillonnage si nécessaire
- Sélectionner et gérer les fournisseurs en vue de l'achat des tissus choisis à l'issue de la phase d'échantillonnage
- Mobiliser ses compétences textiles
- Prendre en compte les enjeux de développement durable et éthiques
- Analyser et prendre en compte les dimensions écologique et réglementaire à chaque étape de la démarche de conception : explorer les pistes et leviers d'action en éco-responsabilité, éco-conception de la maquette à la fabrication, vérification des normes (ignifugeage), limitation de la manipulation des produits dangereux (teintures), choix de la composition des produits, réemploi, recyclage, gestion des déchets

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle

Réalisation de nuanciers et de maquettes de costumes:

Présenter des propositions d'échantillonnages à partir des maquettes et des silhouettes.

La présentation est réalisée dans le cadre d'un échange avec des professionnels invités

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE

L'entrée en formation pour le bloc est conditionnée à l'ouverture des blocs selon leur planification et dans la limite des places disponibles, après examen d'un dossier d'entrée des candidats.

RNCP41999BC08 — Piloter la mise en volume des maquettes de costumes par l'atelier

LISTE DE COMPÉTENCES

- Transmettre les maquettes des costumes à l'équipe de réalisation
- Analyser et prendre en compte : les dimensions de management d'équipe (RH, dialogue social, connaissance du droit du travail), la réglementation sur les droits d'auteur et la déontologie de l'IA générative, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE - prévention des risques, santé au travail, parité, diversité multiculturelle, mixité générationnelle...) et leurs liens avec l'organisation du travail (gestion du temps, manutention, risques physiques dans l'action scénique)
- Diriger les opérations de fabrication
- Accompagner les essayages avec les coupeurs, les réalisateurs et l'interprète du rôle afin d'échanger sur le rendu esthétique désiré et les enjeux dramaturgiques
- Énoncer la qualité de finition attendue

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Exercices en situation

Suivi de réalisation des costumes à partir des maquettes

Garantir l'esthétique des silhouettes choisies

La présentation est réalisée sur un modèle vivant dans le cadre d'un échange avec des professionnels

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE

L'entrée en formation pour le bloc est conditionnée à l'ouverture des blocs selon leur planification et dans la limite des places disponibles, après examen d'un dossier d'entrée des candidats.

RNCP41999BC09 — Finaliser les silhouettes : accessoires, maquillage, coiffure et ennoblissement et/ou patine des costumes

LISTE DE COMPÉTENCES

- Compléter la silhouette par une recherche appropriée d'accessoires, de maquillage et coiffures
- Transmettre aux autres collaborateurs costume les intentions esthétiques du maquillage et des coiffures et/ou perruques afin que l'équipe maquilleur/coiffeur réalise la silhouette
- Ennobler et/ou patiner les costumes finalisés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle

Finalisation de silhouettes :

Finaliser la silhouette complète, accessoirisée, maquillée, coiffée, de l'acteur sur scène.

La présentation est réalisée et dans le cadre d'une représentation.

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE

L'entrée en formation pour le bloc est conditionnée à l'ouverture des blocs selon leur planification et dans la limite des places disponibles, après examen d'un dossier d'entrée des candidats.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Le concepteur exerce dans le secteur du spectacle vivant (théâtres, opéras, structures chorégraphiques, cirque) et dans l'audiovisuel (télévision, cinéma).

Son travail quotidien se déroule dans un premier temps sur son lieu de travail personnel et sur les lieux de répétitions du spectacle.

L'activité s'exerce généralement sous statut de salarié dans une structure de spectacle privée (compagnies, théâtres...) ou publique (opéras, centres dramatiques nationaux...) sous forme de contrats de courte durée. Il peut également être prestataire de service et créer un atelier volant pour développer ses activités. Le concepteur costume est souvent intermittent du spectacle, recruté sous contrat à durée déterminée d'usage pour la durée d'une production ou d'une tournée ; plus rarement elle ou il peut occuper des postes fixes dans un atelier.

L'activité peut pour partie s'exercer en horaires décalés (soirées et week-end) et supposer des déplacements ou éloignement sur plusieurs jours d'affilée. Le concepteur costume peut évoluer dans des domaines professionnels connexes à celui du spectacle, vers le shooting photo de mode, le costume pour la publicité et pour l'événementiel, la muséographie et les expositions, le dessin de costumes des personnages des jeux vidéo et des films d'animation ou

vers des fonctions d'enseignant dans des écoles d'art.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Ce professionnel peut prétendre à des emplois qui peuvent recouvrir les appellations suivantes dans le spectacle :

- concepteur costume
- créateur costumes
- décorateur costumes
- costumier

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Il n'existe pas de réglementation particulière pour exercer les activités du métier de concepteur costume. Les apprenants sont toutefois incités à connaître les gestes et postures de prévention sur des postes de bureau et dans des lieux équipés d'équipements scéniques, ainsi qu'à suivre une formation "aux gestes qui sauvent" et à la "prévention des risques psychosociaux".

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)	2 110 €
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) U1X91 — Artistes (musique, danse, spectacles) · tension 1/5 (Très faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	79 855
Jugés difficiles à recruter	7 %
Emplois saisonniers	30 %
Familles professionnelles (FAP)	U1X80 — Professionnels des spectacles U1X91 — Artistes (musique, danse, spectacles)

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

L'accès à la formation diplômante et à la certification dans son intégralité est conditionnée par la réussite à des concours d'entrée pour les étudiants en formation initiale ou par la réussite à des examens d'entrée annuels pour les stagiaires en formation professionnelle continue.

L'accès à la certification de compétences est conditionnée à l'ouverture des blocs selon leur planification et dans la limite des places disponibles, après examen du dossier d'entrée des candidats.

PRÉREQUIS À LA VALIDATION

La validation de la certification est conditionnée par la validation de l'intégralité des semestres composants la certification et par la présentation et soutenance d'un travail de recherche pour les étudiants en formation initiale et les stagiaires en formation continue diplômante.

La validation partielle de la certification est conditionnée à la validation des compétences sur le bloc suivi par le stagiaire en formation professionnelle.

La validation de la certification en VAE est conditionnée à l'acceptation d'un livret de recevabilité dans le calendrier

imparti puis au dépôt d'un dossier de validation et à la présentation orale devant un jury.

Chaque bloc peut faire l'objet d'une demande de validation par VAE partielle et la validation de la totalité de la certification nécessitera également pour ces candidats la présentation écrite et soutenance orale devant un jury d'un projet de recherche-crédation

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE

La validation de la certification est conditionnée par la validation de l'intégralité des semestres composants la certification et par la présentation et soutenance d'un travail de recherche pour les étudiants en formation initiale et les stagiaires en formation continue diplômante.

La validation partielle de la certification est conditionnée à la validation des compétences sur le bloc suivi par le stagiaire en formation professionnelle.

La validation de la certification en VAE est conditionnée à l'acceptation d'un livret de recevabilité dans le calendrier imparté puis au dépôt d'un dossier de validation et à la présentation orale devant un jury.

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, VAE

Le jury est composé a minima d'un représentant de l'École, d'un responsable pédagogique ou d'un enseignant et d'un professionnel extérieur.

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	14/12/2030
-------------------------------------	------------

Date de dernière délivrance possible	14/12/2033
--------------------------------------	------------

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2024	5	—	100 %	—
2023	6	—	50 %	67 %

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP35631

CORRESPONDANCES (PAR BLOCS)

RNCP35631

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

et

<https://www.ensatt.fr/formations/formation-professionnelle-continue/conception-costume-fpc/>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/41999/>

Où se former

Formations référencées	1
Organismes	1
Régions couvertes	1
Prix indicatif	9 000 €

