

## Contenu de la Formation du Centre de Formation des Arts et Métiers de La Mode

« Patience – Persévérance – Perfection... Sous le signe de la Passion Professionnelle ! »

### La partie créative :

**Le Stylisme**, conçu comme un bureau de style, ce cours basé sur l'échange et la convivialité permet à chacun de s'exprimer, progresser afin de trouver son Style et d'affirmer sa vocation.

L'acquisition de moyens permettant de développer l'imaginaire, la pensée créative sont la priorité de ce cours. En gardant en tête que le Modélisme est intimement lié au Stylisme comme outil d'expression créatif.

L'étude des couleurs, des matières et des formes aux travers l'élaboration de collections de Mode, en toute liberté.

La création de costume de scène et de spectacle où la créativité rime avec acteur et jeux de scène.

**De l'importance du Dessin et du Dessin de Mode :** Chaque élève est guidé et corrigé afin de progresser dans l'art de voir et d'interpréter, chacun pourra s'expérimenter à diverses techniques graphiques et picturales.

Du portrait à la silhouette de Mode, la proportion et le trait sont étudiés et rappelés à chaque instant, les progrès sont spectaculaires et durables.

**La Technologie des matières** est abordée insidieusement et régulièrement.

Chaque prétexte, question ou sujet de réflexion des élèves permettent d'aborder cette matière avec passion.

**L'Histoire du Costume** sera développer en fonction des attentes des élèves et des sujets étudiés en stylisme et en Modélisme, **les Costumiers** pourront trouver en ce cours ressources et documentations. Seuls quelques cours seront magistraux.

**La partie conceptuelle :** Modélisme, conception des plans et des patrons, fiches techniques, éventuellement moulage, réalisation de toiles.

Dans cette partie technique, les modèles sont créés par les élèves en fonction de leurs niveaux seront étudiés et conçus en toute liberté, chaque difficulté sera analysée afin de pousser l'élève à devenir concepteur à part entière.

La coupe de chaque vêtement, la conception d'accessoires, tel le chapeau ou le corset... permet une réflexion concrète et unique, l'interprétation du Style au travers du Modélisme est un Art...

Le Modéliste - concepteur exerce un Métier d'Art.

**La partie réalisation et finition :** Le Montage des vêtements se fait de façon industrielle ou artisanale à machine, ou et de façon Haute Couture à la main. En fonction des aspirations de chacun et suivant son évolution, le choix du montage et de la réalisation est large, c'est au travers de ses diverses créations que l'élève découvre les multiples possibilités de réalisation. Comprendre et anticiper lui permettront d'avoir des mains d'or. Chaque étape de montage sera accompagnée pas à pas.

## PROGRAMME : Cycle 1, 2, 3, 4.

### Modélisme, Haute Couture et Costume de scène

Le nombre de pièces indiquées dans ce programme sont à réaliser sur l'ensemble des quatre cycles de formation. L'Atelier de Costume, Stylisme, Modélisme et Couture est destiné aux personnes désireuses d'apprendre les différentes étapes de la création et de la confection de **Vêtements sur Mesure**, ainsi qu'aux **gens du spectacle** régulièrement confrontés à la création et réalisation de vêtements propres au métier de **Costumier**. Les horaires sont étudiés pour poursuivre une activité en parallèle et restent aménageables.

Les points forts de cet atelier porteront sur une **technologie de couture traditionnelle — le Modélisme —** mise au service de travaux pratiques — **montage des vêtements et leurs coutures** — aboutissant à la perfection dans la réalisation concrète de vêtements tout aussi originaux que portables.

### Technique de Coupe, Moulage, Haute Couture et Couture Floue :

Prise de mesures et explication de celles-ci.

Étude et conception de la base du buste, de la jupe, du pantalon

Coupe, préparation et assemblage des toiles de base, étude des points main et machine

Réalisation du "carton gabarit" si besoin

Étude des fiches techniques et de montage

Étude des gradations.

Conception et réalisation des patronages

#### **La jupe : 33 pièces à réaliser**

Droite et en forme, à pli plat, pli creux,

Jupe sans couture de côté

Jupe évasée, portefeuille, à panneaux, trapèze,

Jupe culotte. Jupe fantaisie.

#### **Les Hauts : 33 pièces à réaliser**

Étude des pinces de poitrine : passage, déplacement,

Valeurs de pinces et d'aisance.

La maille et ses spécificités

Chemisier sans col et petits hauts ajustés, bustiers

Les fronces et godets

#### **La robe : 33 pièces à réaliser**

Avec et sans col, ajustées ou non. Étude des décolletés, des ceintrages, des découpes, des drapés.

#### **Le Chemisier : 11 pièces à réaliser**

Étude des manches (droite, ajustée, montée, tailleur)

Étude des emmanchures (raglan, basse, kimono ...)

#### **La Veste Tailleur et le Manteau : 11 pièces à réaliser**

Les cols tailleur et revers,

Les croisures, les parementures, entoilages et doublures.

Les finitions : boutons, poches...

Les diverses formes du manteau

#### **Le Pantalon : 11 pièces à réaliser**

Le pantalon à pince sur mesure.

Le pantalon droit, fuseau, large, le short...etc.

Le pantalon sans pince ajusté sur mesure.

Le short et le caleçon

Les poches dans la couture, en biais dans le dos, les revers, la ceinture, les braguettes.

#### **Approche et Spécialisation Corseterie : (Cycle 3,4) 33 pièces à réaliser**

Les contraintes techniques : tracé à plat, moulage, analyse technique des matières, montage.

Le Corset, Le Bustier et ses dérivés.

Le Soutien-gorge et ses complexités.

Le Body et le maillot de bain.

La Culotte et ses dérivés, le Shorty

## Stylisme

La partie créative — **le Stylisme** — **La Création de Costume** — abordera l'univers de la mode, les matières premières, couleurs, fibres textiles et accessoires propres à la confection du vêtement, l'histoire de l'art et du vêtement.

Cet Atelier de **Costume, Stylisme, Modélisme et Couture** étant basée sur un apprentissage de haut niveaux et aux rythmes de chaque élève bien évidemment nous pourrions formaliser le temps nécessaire à cette formation dont voici un aperçu non exhaustif :

### Stylisme et Création de Costume :

Cet Accessible uniquement aux élèves inscrits en professionnel ou aux personnes ayant fait au moins 210 heures de cours de modélisme en loisir.

**Le Dessin :** Étude du dessin de mode et de ses différents supports d'expression, Le dessin technique

**Histoire du vêtement et du costume**

Initiation à l'histoire de l'art et du Costume. *(Les moyens d'apprendre)*

**Les Matières Premières et leurs utilisations :**

Les bases de la technologie des tissus : fibres, armures, tissage, teinture

Les impressions : rayures, carreaux, pois, fleurs, graphismes etc....

**La Garde-robe :** Études des produits : chemise, robe, t-shirt...

La femme, l'homme, l'enfant

Les lignes élémentaires.

Les finitions : pli, coutures, cols, volants...

Les secteurs : classique, sportswear, vêtement du soir, Costume ... etc

**La collection :** 17 pièces à réaliser

Analyse du marché, Analyse de l'actualité de la mode, Analyse des besoins.

Élaboration d'une gamme de couleurs, pratique de la couleur

Élaboration d'une collection

Présentation et communication

Les Accessoires : dentelles, boutons, zip, et accessoires techniques

Les outils de production et de confection

**La pièce de Théâtre :**

Analyse du jeu théâtral, Étude des personnages,

Recherche historique, note et croquis,

Élaboration de costumes, choix des matières et « accessoires ».

Dessin et mise en situation.

**Enfin, et pour conclusion, la transmission de ce merveilleux savoir-faire ne pouvant s'effectuer que dans la convivialité et le plaisir d'œuvrer, l'atelier est avant tout basé sur l'interprétation d'une libre créativité.**

## **Costume, Histoire et Communication : Cycle 3, 4.**

**L'Atelier de Costume, histoire et communication** a pour objectif d'approfondir les connaissances historiques et symboliques des personnes dont les activités sont liés à la problématique du costume quel que soit leurs domaines d'activités : Costumiers, Modélistes, Stylistes, Organiseurs des services costume, mais aussi Scénaristes, Metteurs en scène, Auteurs, Acteurs, Organiseurs événementiels

L'élaboration de projets de spectacle, la thématique de la création historique et contemporaine demande d'affiner recherches et choix.

Apprendre à s'organiser, analyser, synthétiser, interpréter, anticiper afin de répondre aux impératifs de la dramaturgie du costume, du style, de l'évènement tout en laissant libre cours à la création est la vocation de cet atelier.

L'analyse de l'œuvre (pièce de théâtre, film, opéra, soirées, défilés ...) le décryptage du monde du spectacle et du monde de la mode d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont "indice-pensables" et "indice-sociables".

Cet atelier s'appuie sur la participation "inter-Active" de chacun.

Les Participants pourront y trouver les outils nécessaires et concrets qui leur permettront d'élaborer une méthode spécifique à leur métier et à leur personnalité.

**Historique du costume :** Chaleur... Pudeur... Séduction  
De l'australopithèque à l'homme contemporain.

**Des apparences à la réalité théâtrale :**  
Art, Théâtre et Costume indissociables ?

**Le point, la ligne, le plan, le volume, la coupe :**  
Symbolisme du costume au travers des époques.

**Identité du costume :**  
Le style, importance temporelle incontournable au théâtre.

**Le Costume, outil visuel de communication.**

**Importance théâtrale du Costume dans la vie quotidienne.**

**La théâtralité du Costume :**  
Effacement ou mise en valeur... le costume est-il outil de mise en scène ou acteur à part entière ?

**Costume, comme outil de création ou résultat d'intentions :**  
L'art de concevoir un projet de costume théâtral.

**Coupe de costume historique et acquisition des savoir-faire ancestraux.**  
Coupes et découpes à l'ancienne.

**Les inscriptions se font sur rendez-vous afin de préciser la durée de formation et son contenu.**