

5 - REFERENTIELS

Article L6113-1 [En savoir plus sur cet article...](#) Créé par [LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 \(V\)](#)

« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un **référentiel d'activités** qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un **référentiel de compétences** qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un **référentiel d'évaluation** qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. »

Responsable d'atelier de costumes et de production

- La formulation des activités et des compétences s'effectue en référence à un cadre artistique et culturel. Il contient des dimensions de vision, de représentation, de création, de partage auxquelles s'associent bien entendu des gestes professionnels remarquables répondant à la fois à des objectifs artistiques et à des objectifs opérationnels.
- Les termes employés sont les termes métier tels que des experts l'utilisent dans leurs activités quotidiennes et dans un usage pédagogique vis-à-vis de tout public.
- La mise en situation reconstituée est privilégiée car elle permet de répondre à la fois au cadre artistique et aux besoins opérationnels.
- Les critères rendent compte des exigences vis-à-vis des attendus de production/livraison comme de la qualité d'expression et de communication de la personne.

Le descriptif comprend une présentation :

- Des blocs « transversaux »
- Des blocs « métier »

Blocs « transversaux »

N° du bloc de compétence	Intitulé du bloc	Liste de compétences	Modalités d'évaluation
1	Usages avancés et spécialisés des outils numériques	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d'accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
2	Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d'accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
3	Communication spécialisée pour le transfert de connaissances	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d'accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

N° du bloc de compétence	Intitulé du bloc	Liste de compétences	Modalités d'évaluation
4	Appui à la transformation en contexte professionnel	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d'accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.

Blocs « métier »

Référentiel d'activités <i>Décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	Référentiel de compétences <i>Identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	Référentiel d'évaluation <i>Définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		Modalités d'évaluation	Critères d'évaluation
— Bloc 1 — ANALYSER LES ENJEUX ARTISTIQUES ET DRAMATURGIQUES D'UN PROJET DE SPECTACLE			
A1 – Identifier les groupes sociaux	<ul style="list-style-type: none"> - Comprendre l'œuvre sur les plans artistiques et culturels afin d'être force de proposition sur des projets costumes - Saisir les intentions dramaturgiques du projet de spectacle pour mettre en œuvre des costumes - Communiquer au sein de l'atelier et, entre l'atelier et les concepteurs costume, sur les plans techniques, artistiques et dramaturgiques des projets de costume afin d'organiser la production 	<p><u>Mise en situation professionnelle</u></p> <p>Réaliser un dossier d'analyse dramaturgique</p> <p>Objectif : rédiger et présenter un rapport écrit faisant état d'une analyse de la dramaturgie à partir d'un répertoire ou d'un spectacle</p> <p>La présentation est réalisée sur un format écrit et oral devant un jury composé de professionnels.</p>	<p><u>Qualité de l'analyse dramaturgique et de la présentation</u></p> <p>Compréhension des enjeux dramaturgiques</p> <p>Repérage des périodes historiques, des références sociales, géographiques, des situations... du spectacle/projet</p> <p>Identification des différents personnages ou groupes de personnages au regard l'action dramatique</p> <p>Représentation concrète d'un imaginaire pour la scène</p>
— Bloc 2 — ANALYSER LES MAQUETTES DE COSTUMES POUR LA MISE EN VOLUME			
A2 – Caractériser le contexte de représentation	<ul style="list-style-type: none"> - Définir la spécificité des costumes et de leur utilisation pour en déduire le processus de mise en œuvre à partir de la maquette passée en 3D - Prendre connaissance de la distribution des acteurs pour affiner les choix de mise en œuvre 	<p><u>Mise en situation professionnelle</u></p> <p>Réaliser des documents de prévision (planning, budget, embauches et implantation d'atelier)</p> <p>Objectif : présenter le dossier prévisionnel et les devis</p>	<p><u>Qualité de la réalisation</u></p> <p>Compréhension des enjeux esthétiques et dramaturgiques</p> <p>Faisabilité, réalisme et cohérence des éléments de gestion</p>
A3 – Inventorier les différentes pièces composant un costume à partir d'un répertoire vestimentaire historique ou contemporain	<ul style="list-style-type: none"> - Nommer les éléments apparents et non apparents afin de mesurer le travail de mise en œuvre et de quantifier les différents besoins (matériaux, matériel, humains) - Compléter et finaliser l'échantillonnage proposé par les Concepteurs (échantillonnage technique) afin d'organiser le chiffrage des matériaux puis les commandes 	<p>La présentation est réalisée devant un jury en atelier.</p>	<p>Justesse et adéquation des propositions</p>

A4 – Chiffrer la maquette	<ul style="list-style-type: none"> - Évaluer les métrages et les fournitures afin de quantifier les volumes et de procéder aux achats/locations - Évaluer le temps de fabrication pour organiser les rôles au sein de l'atelier/répartir les tâches - Estimer les besoins en recrutement/délocalisation de l'atelier pour tenir les engagements et les délais - Estimer les besoins en machinerie pour constituer l'atelier répondant aux besoins du projet 		
— Bloc 3 — CRÉER LE PATRON DU COSTUME			
A5 – Prendre les mesures des interprètes	<ul style="list-style-type: none"> - Appliquer les calculs de mesures à la géométrie du costume recherché et travailler les lignes afin d'obtenir le résultat 3D adapté - Choisir la technique de recherche de forme afin de transposer sur le mannequin, en coupe à plat, en un morceau... - Tracer en appliquant les mesures sur le papier, la toile ou le tissu afin de vérifier les mesures 	<p><u>Mise en situation professionnelle</u></p> <p>Créer un patron</p> <p>Objectif : réaliser le patron d'un costume sur mesure de la personne et fidèle à la maquette (par la recherche de forme, l'essayage et le réglage)</p> <p>La présentation est réalisée devant un jury en atelier.</p>	<p><u>Qualité du patron</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prise en compte de la morphologie, de la dramaturgie, de l'esthétique, du budget (étapes opérées avec une précision optimale) • Documentation historique et sociologique pertinente • Tracés précis et lisibles • Indications et raccords permettant une transmission des patrons • Retouches avec méthode et qualité de proposition esthétique • Rapidité et précision de l'essayage • Réglages précis et judicieux • Coupe méthodique et précise (la transmission est toujours possible, chaque étape est lisible)
A6 – Réaliser un moulage sur mannequin	<ul style="list-style-type: none"> - Conformer le mannequin aux mesures de l'acteur et/ou avec les structures hautes et basses afin de préparer le moulage - Choisir ou respecter le sens du tissu, la place du droit fil afin de s'adapter à la morphologie et d'exprimer une esthétique - Trouver les lignes afin de créer la silhouette pour lui permettre de raconter le personnage - Bâtir la toile ou le tissu afin d'obtenir une pièce entière essayable 		
A7 – Régler le moulage et établir la toile entière	<ul style="list-style-type: none"> - Affiner et affirmer les lignes, vérifier les mesures afin d'obtenir une toile la plus juste possible 		
A8 – Organiser et procéder à l'essayage	<ul style="list-style-type: none"> - Organiser les temps d'essayage/réglage en phase 1 (transposition) et phase 2 (dite de tissu) afin de s'accorder à l'esthétique du concepteur et à la morphologie/les mouvements de l'interprète - Anticiper et préparer l'accueil et l'essayage, espace, matériel afin optimiser le moment d'essayage 		
A9 – Accueillir, habiller l'interprète.	<ul style="list-style-type: none"> - Évaluer les retouches et les réaliser afin de s'accorder aux intentions du concepteur et à la morphologie réelle et dynamique de l'interprète - Si besoin défaire les coutures et épingler les retouches afin de permettre l'expression dramaturgique du costume. 		
A10 – Régler l'essayage (ajuster le patron) (tracé et moulage)	<ul style="list-style-type: none"> - Choisir l'esthétique des volumes (passer de 2D à 3D) afin de créer la dynamique de la silhouette et respecter la dramaturgie 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Remettre le moulage à plat, repasser afin de tracer les lignes de retouches à l'aide des règles droites ou courbes - Affiner et affirmer les lignes, vérifier les mesures, afin d'obtenir le patron 		
A11 – Couper en tissu et prévoir les matériaux du costume	<ul style="list-style-type: none"> - Prévoir le montage et sa chronologie afin de la transmettre à l'atelier de fabrication - Décider des renforts et doublures nécessaires à l'élaboration du costume afin de vérifier leur adéquation avec l'esthétique, l'utilisation et le budget. - Organiser la coupe des tissus afin de permettre le montage du costume 		
— Bloc 4 — GERER LA PRODUCTION DES COSTUMES			
A12 – Configurer l'espace, l'ensemble du matériel de production	<ul style="list-style-type: none"> - Organiser le système de production afin de garantir les délais et d'assurer une qualité ergonomique 	<u>Mise en situation professionnelle</u> Mettre en place un atelier de costumes	<u>Qualité de la réalisation</u>
A13 – Gérer le planning et le budget de production	<ul style="list-style-type: none"> - Gérer le planning et le budget afin de délivrer dans les temps et au niveau de qualité attendu - Chiffrer la maquette afin de d'évaluer les métrages et les temps de fabrication - Déterminer le nombre de personnel nécessaire à la réalisation afin d'établir un planning et un budget de production - Caractériser la maquette afin de mesurer le travail de mise en œuvre et de quantifier les différents besoins 	Objectif : organiser l'implantation de l'atelier (place et équipement des différents postes de travail) et créer les outils de gestion de production La présentation est réalisée en vue d'une représentation de spectacle vivant.	Atelier équipé et configuré, ergonomique et fonctionnel Devis et plannings cohérents Tableaux synthétiques et adaptés à la production et à sa mise à jour Suivi et respect des délais
A14 – Créer le dossier de production	<ul style="list-style-type: none"> - Réunir toutes les informations afin de permettre l'exploitation et la reprise éventuelle du spectacle 		Dossier de production permettant l'exploitation du spectacle et sa reprise éventuelle
A15 – Intégrer les costumes dans un système de stockage	<ul style="list-style-type: none"> - Marquer et enregistrer chaque élément en fonction de la classification du système afin de stocker le costume - Savoir utiliser le système informatique de stockage afin de gérer le stock 		

— Bloc 5 — REALISER LE COSTUME			
A16 – Documenter historiquement et techniquement la réalisation	<ul style="list-style-type: none"> - Réunir la documentation technique et iconographique afin d'étayer les choix de réalisation relativement au contexte 	<u>Mise en situation professionnelle</u> Réaliser le costume	<u>Qualité de la réalisation</u> Qualité du produit fini en rapport à la dramaturgie, à l'esthétique et au budget du projet
A17 – Choisir la technique de réalisation du costume	<ul style="list-style-type: none"> - Adapter la technique de réalisation afin de coller à l'esthétique recherchée à partir des connaissances ou des audaces de costumier - Tester des pratiques de réalisation liées au textile et à son utilisation afin de choisir la technique de réalisation appropriée - Produire différents échantillons de montage, teinture, etc. afin de choisir le plus adéquat - Réaliser l'échantillonnage afin de choisir la réalisation - Communiquer avec la personne qui va couper le costume afin d'opérer les choix 	Objectif : imaginer et mettre en œuvre la technique la plus appropriée à la destination et l'utilisation du costume. La présentation est réalisée sur un modèle vivant et dans le cadre d'une représentation.	Solidité Aisance Degré de rigueur
A18 – Coudre	<ul style="list-style-type: none"> - Organiser le travail de couture afin de respecter les délais - Vérifier le costume au plateau afin de procéder aux finitions (répétition) 		