

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

*Jeune Ballet
Programme 2024*

LES COSTUMES

INTERVIEW AVEC MAÏTÉ CHANTREL

costumière du Jeune Ballet

En quoi consiste ton travail avec le Jeune Ballet du CNSMD de Lyon ?

C'est un **métier très polyvalent** et étant seule je suis en charge à la fois de la création, du patronage, de la coupe et de la réalisation.

Le point de départ de mon travail de costumière consiste à rencontrer le ou la chorégraphe afin de **discuter de ses besoins** en matière de costumes.

Il y a deux types de projets avec le Jeune Ballet : soit il s'agit d'une **reprise d'une création déjà existante** du répertoire de la compagnie ou du chorégraphe. Dans ce cas, mon travail consiste à réaliser des costumes en étant le **plus fidèle aux costumes originaux** : dans le choix des tissus, des couleurs, des formes... Ce travail me permet de découvrir de nouvelles matières et d'aller dans des directions artistiques et techniques vers lesquelles je ne serais peut-être pas allée spontanément, c'est toujours enrichissant et formateur.

Soit c'est une **création originale pour le Jeune Ballet**. Alors j'échange avec le ou la chorégraphe : Quel est son projet ? Ses envies ? Quelle musique ? Quelles sont les couleurs qui l'attirent pour ce projet ? Ensuite, un gros travail de recherche se met en place autour des visuels, des couleurs et des matières afin que je puisse lui préparer un « moodboard ». Une fois cela fait, je réalise des croquis et des échantillonnages de tissus pour chaque costume dans le but de **créer un prototype** pour que le chorégraphe puisse visualiser les futurs costumes.

biographie

Après des études d'arts plastiques à Paris (Ateliers de Sèvres) et à Londres (Camberwell college of art), elle se spécialise dans les costumes de scène à la Wimbledon School of Art. Elle débute sa carrière professionnelle en travaillant pour le carnaval de Notting Hill, l'English National Theatre de Londres.

Elle travaille pour différentes compagnies de théâtre, de danse et de spectacle de rue tel qu'Arts en Scène, la compagnie Question, Yval Pick, Complex Kapharnaüm... En 2007, elle intègre l'équipe d'encadrement de l'atelier de réinsertion Zig Zag puis l'atelier de couture de l'Esat Jules et Macelle Levy pendant 4 ans à Paris. En 2014, elle renoue avec son métier de costumière pour les compagnies Dynamo, Délhya, In Time, La fée Mandoline. Et devient officiellement en 2018, costumière pour le Jeune Ballet du CNSMD de Lyon.

[www.](http://www.maitechantrel.fr)

maitechantrel.fr

« Chaque projet est une aventure différente. »

Après, cette première étape, comment fais-tu pour réaliser les costumes ?

Je dois réaliser des costumes adaptés à chaque corps et morphologie, il y a différents moments clé pour pouvoir arriver à cet objectif !

Premièrement, il y a les **prises des mesures des danseur·se·s**, et la réalisation d'un **patronage** de leur buste qui sera ma base de travail pour la suite. Je réalise ensuite des **patrons sur-mesure** avant de monter l'ensemble avec du tissu et créer le costume final. Un ou deux essayages sont nécessaires avant de finaliser le costume.

Selon le projet, je peux être amenée à réaliser des teintures, des accessoires, des coiffes... En utilisant divers matériaux comme du fil de fer ou du plastazote. D'autres fois, je suis également en charge de trouver les chaussures des danseur·se·s. Généralement, c'est de l'achat, mais un re-travail peut être nécessaire notamment au niveau de la couleur.

Combien de temps as-tu pour faire tout ce processus ?

L'ensemble des costumes doit être prêt pour la **première représentation qui a lieu mi-janvier**. Pour chaque projet, il y a environ **3 à 4 semaines de travail**. Cela dépend du nombre de costumes à réaliser, si ce sont les classiques, les contemporains ou tous ensemble.

Une semaine avant la première, j'installe mon atelier dans les coulisses afin d'assister aux répétitions pour pouvoir **effectuer les dernières retouches et finaliser les détails des costumes**.

Et combien ça coûte ?

Le coût de chaque costume varie entre **60 et 80 euros** et correspond à l'achat des matières premières.

Pars-tu en tournée avec les danseur·se·s du Jeune Ballet?

La dernière étape de mon travail consiste à réaliser **les fiches d'entretien des costumes** pour Claude Murgia, qui prendra soin des costumes tout au long de la tournée, car je ne les accompagne pas. Après la première mon travail pour le Jeune Ballet se termine !

Peux-tu nous présenter les projets-costumes pour cette année?

1.

***any attempt will end in crushed bodies and shattered bones* de JAN MARTENS**

Designer costumes :
Cédric Charlier

Pour la reprise de la pièce de Jan Martens, il a fallu comprendre et analyser comment étaient construits les costumes à partir de captures d'écran, analyser la forme, la coupe, etc...

Cela représente beaucoup de travail car ils étaient nombreux et chaque costume est différent. Certains ont des petites variantes avec des transformations, c'est assez drôle, par exemple : une jupe avec 3 encolures qui se transforme en cape avec un trou pour la tête et deux trous pour les bras.

Ensuite, j'ai fait des croquis que j'ai envoyé par email à la référente costumes de la compagnie, accompagnés de la synthèse de l'analyse des costumes que j'avais faite.

Elle a validé mes propositions de croquis et de choix de tissu. Dès la première semaine de travail en studio avec les danseur·euses du Jeune Ballet, Georgia Boddez, danseuse de la compagnie de Jan Martens a décidé qui allait porter quel costume. J'ai ensuite réalisé deux prototypes que j'ai présenté à Jan Martens lors de sa venue quelques jours plus tard. Il a validé et j'ai ensuite réalisé les costumes aux mesures des danseur·euses. Au total, 50 mètres de tissu rouge pour 18 costumes !

Pour les chaussures, j'ai chiné 18 paires de baskets rouges, avec semelles rouges avec un budget serré et dans un délai record !

Quelques photos de recherches et deux croquis pour illustrer.

3. *Streams & Overflows* de HARRIS GKEKAS

Pour la création d'Harris Gkekas, nous avons aussi pris rendez-vous fin août pour discuter de son projet. Il souhaitait :

- Des paillettes
- Des tops inspirés des débardeurs de basketteur·euses
- Des jupes ou des shorts très larges pour tout le monde également inspirés de ce que portent les basketteur·euses
- Montrer les jambes par moment, et lors de la discussion, l'idée de bandelettes est venue.

Suite à ces échanges, je lui ai fait des propositions de croquis et de matières, une gamme de couleurs. On a échangé à nouveau par visio puis j'ai réalisé des prototypes et plusieurs shorts de couleurs différentes. Il les a essayé et nous avons acté les couleurs et les bases shorty et brassière en gris neutre. Lorsqu'il a commencé à travailler en studio avec les danseurs, je suis venue afin de trouver quelles étaient les meilleures associations de couleurs pour chaque danseur·euse. Puis, j'ai commencé à réaliser les costumes aux mesures.

Lors de cet essai à la troisième semaine de travail en studio, j'avais réalisé les jupes en bandelettes de simili, toutes les bandelettes étaient séparées et on a constaté que ça partait dans tous les sens ! Donc j'ai cherché une solution pour les fixer, sans les figer et sans empêcher le mouvement. De retour à l'atelier, j'ai testé une idée, réaliser une ceinture en tissu gris stretch pour fixer les bandes sur 20 cm à hauteur du bassin. Cela fonctionnait en raccourcissant la ceinture à 12 cm, sans fixer toutes les bandes à la même hauteur afin de garder la fluidité du mouvement... Donc pas mal d'essais, de piquages et dépiquages !

Recherches tissus pailleté

- 1-rose violet pailleté -2-argent pailleté -3-cuivre pailleté
- 4-vieil or pailleté -5-Bleu nuit pailleté -6-vert pailleté

Recherches couleur simili cuir

- 1-vert foncé pailleté -2-Bleu nuit pailleté -3-Jaune or
- 4-bronze -5-argent -6-vieux rose

4.

Half Life de SHARON EYAL

Pour la pièce de Sharon Eyal, j'ai reçu quatre pages d'instructions techniques pour la réalisation des costumes de la part de Rebecca Hytting, costumière de la compagnie. Elle m'a indiqué dans son email qu'elle serait particulièrement attentive aux détails et notamment aux couleurs : 3 teintes en teinture précisant les pantones correspondant aux teintes souhaitées, parfois un coloris entre deux pantones. Ces pantones n'existent pas en teinture donc j'ai réalisé beaucoup de mélanges et de tests (brun, noir, vert...) et je ne pouvais pas teindre toutes les pièces d'un seul coup, il fallait refaire le mélange pour chaque chaussette, chaque pièce de costumes car sinon cela fait des tâches de teinture. Pour 18 interprètes, cela a été un vrai challenge !

Après avoir réalisé les patrons et teint tous les morceaux de tissu, j'ai coupé et monté les costumes pour un premier essayage. J'ai envoyé les photos de cet essayage à Rebecca, qui a validé les couleurs et les coupes, gros soulagement !

