

Jean I Berain l'Ancien
Opéra Costume, costume masculin (1 et 2),
En habillemens et décorations d'opéra,
Bibliothèque municipale de Versailles, Ms F 88

FICHE THÉMATIQUE

LE COSTUME DE SCÈNE

QU'EST CE QUE LE COSTUME ?

Originaire d'Italie, le mot "costume" apparaît tardivement dans la langue française. Il est issu du mot coutume, tous deux ayant le même sens. Sous le règne de Louis XIV, le costume revêt une fonction d'apparat. En ce sens, il possède un caractère théâtral. Au XVIIIe siècle, les acteurs ont pour habitude de dire « établir le costume », formule utilisée pour dire : définir le rôle et cibler un personnage. La formule « costume du théâtre » commence à être utilisée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle au moment où des changements s'amorcent. Il prend alors le nom d'« habit ».

LE COSTUME DE SCÈNE (1)

Au cours du Grand Siècle, le domaine du spectacle s'est fortement développé. L'Opéra (venu d'Italie) s'impose. Le théâtre poursuit sa mutation avec l'affirmation de deux genres différents : la tragédie et la comédie. De la collaboration entre Jean-Baptiste Lully et Molière, vont apparaître également les comédies-ballets

La Tragédie

Le costume de tragédie du XVIIIe siècle est anachronique. Il associe, en effet, la mode de son temps avec les références antiques. Ainsi, le costume des tragédies de Racine évoque l'importance de ces références.

Ces costumes propres à la tragédie sont composés :

- D'une double tunique très largement brodée.
- De cuirasse légère avec des ornements au repoussé.
- De cnémides (jambières des soldats grecs).
- De bouffants et franges aux épaules.

Sous Louis XIV

Le costume s'adapte également à un style particulier de spectacles : les Carrousels*. Ainsi les comédiens-cavaliers sont revêtus des attributs suivants:

- **La cuirasse**, devient un corps de brocart.
- **Les cnémides** sont remplacées par des brodequins de soie brodée placés sur des souliers à talons rouges.
- **Les nœuds** et **les rubans** remplacent les franges des épaules.
- **Le tonnelet*** dentelé est rond et court. Il se présente comme un jupon porté au début du XVIe siècle, sous l'armure, notamment sous François Ier. Il couvre le ventre et les cuisses et s'arrête aux genoux. Au théâtre, le tonnelet est un souvenir des bas de saie, sorte de petit jupon.

Tonnelet

Casque

Corps de brocart

Jacques Bailly
Louis XIV en empereur romain - détail, 1670
Res gr in-fol A 21 (a) m_45
©Bib. Municipale de Versailles

- **La perruque et la cravate à nœud de satin** viennent compléter l'ensemble.
- **Le casque** du Carrousel est repris dans les pièces jouées à l'Opéra. Dans la tragédie, il est remplacé par le chapeau de cour avec plumes.

L'Opéra

Le théâtre lyrique français met en scène l'émerveillement. Le costume y occupe une place importante sans être soumis à une vérité historique. L'aspect est spectaculaire, surnaturel et la fantaisie est de mise.

Les femmes portent de grandes tenues à panier et un corps baleiné* qui affine la taille. Les hommes, en référence mythologique et historique, portent le tonnelet avec un pourpoint* et une « veste » issue de l'habit de cour.

Les rois portent un manteau et les reines une traîne. Les accessoires permettent de distinguer un rôle particulier.

« Dans la tragédie, comme dans l'opéra, les personnages portent la grande perruque « Louis XIV », le casque est orné de plumes. Ils sont vêtus de cuirasse qui recouvre les hanches. L'ensemble est continué par le tonnelet constitué de lanières. Les cuirasses sont réalisées avec de la toile d'argent et d'or et les casques sont en carton. » (2)

*Corps à baleines : pièce de dessous qui enserre le buste. Sa rigidité est obtenue par l'utilisation de fanons de baleines.

*Pourpoint : à l'origine le pourpoint appartient au costume militaire. Il entre dans le vestiaire masculin au XVIe siècle. C'est la pièce qui couvre le buste des hommes.

Jean I Berain l'Ancien
Costume féminin, 1701-1800
Ms F 88_E1_3
©Bib. Municipale de Versailles

Jean I Berain l'Ancien
Costume masculin, 1701-1800
Ms F 88_E4_11
©Bib. Municipale de Versailles

Jean I Berain l'Ancien
Costume masculin, 1701-1800
Ms F 88_E2_4
©Bib. Municipale de Versailles

Jean I Berain l'Ancien
Deux esquisses de portraits, 1701-1800
Ms F 88_E25_122
©Bib. Municipale de Versailles

Jean I Berain l'Ancien
Costume d'Opéra, 1701-1800
Ms F 88_6
©Bib. Municipale de Versailles

Jean I Berain l'Ancien
Costume masculin, 1701-1800
« Habillements et décoration d'Opéra », dessin n°37,
Opéra : Costume fantaisiste
Ms F 88_37
©Bib. Municipale de Versailles

La comédie

Par tradition, la comédie parle de son temps. Le costume utilisé est donc contemporain de l'époque de création. Il est réaliste, mais possède des codes établis selon les personnages : valets, maîtres, bourgeois, nobles etc.

Jean Dieu de Saint-Jean
Homme de qualité sur le théâtre de l'Opéra
1687
M5020BM_10048-0_P
©Bib. Municipale de Versailles

D'OU VIENNENT LES COSTUMES ?

La pratique des comédiens (3)

Le costume de scène a un parcours particulier. En général, les comédiens possèdent deux costumes. Ensuite, et selon leurs rôles et/ou l'évolution de leur carrière, leur garde-robe peut s'étoffer. Les pièces ajoutées sont, soit données, soit confectionnées par des tailleurs et des couturiers.

Le costume peut soit :

1. Être destiné à un comédien précis : il lui appartient alors en propre.
2. Faire partie d'un ensemble : il n'a alors pas de propriétaire nommé et fait partie de la réserve de la troupe. Ces vêtements peuvent être « uniformes », c'est-à-dire qu'ils sont composés d'éléments classiques; pourpoint (haut du corps), culotte etc. Ils peuvent être agrémentés d'accessoires pour personifier le rôle. De même selon les matériaux utilisés, ils peuvent donner une indication sur le statut social du rôle.

3. Être identifié comme référence à un rôle : il appartient au théâtre et/ou à la troupe mais n'est utilisé que par les comédiens jouant le rôle auquel le costume est attaché.

Où se fournir en costume ?

Il existe plusieurs possibilités :

1. Le don

Parfois le roi, les ministres ou les grands du royaume offrent des costumes aux acteurs placés sous leur protection. Par exemple, à l'occasion de la représentation du « Sicilien » de Molière en 1667, le Roi offre deux mantes* à Mlle de Brie et Molière pour leurs rôles.

2. La récupération

En général les comédiens font, également, de la récupération. Ils s'adressent aux revendeurs d'habits, aux drapiers. Parfois ils font appel aux « accommodateurs » qui retravaillent les costumes essentiellement pour les représentations à la cour. On entend par là l'action d'ajuster, de réaliser une retouche de vêtements.

Les « raccommodeurs » quant à eux, effectuent les réparations sur des costumes « malmenés » lors de représentations.

Mantes* ; voile porté par les femmes, en particulier, en deuil.

3. Le renouvellement

Lorsque les comédiens passent commande auprès d'un tailleur de leur choix, ils supervisent l'ensemble de la confection (coupe, modèle, tissus et couleurs). Les tenues extraordinaires sont décidées par l'ensemble de la troupe.

4. La location

La location concerne des occasions particulières. Soit la compagnie loue des pièces exceptionnelles comme, par exemple, des habits de la musique, soit ce sont les pièces extraordinaires pour lesquelles le théâtre ne peut assumer l'achat complet. Les costumes loués doivent pouvoir être portés par l'ensemble des comédiens. Ils peuvent être ajustés et réparés.

Les métiers autour du costume (4).

Les faiseurs de costumes. La conception des costumes regroupe de nombreux corps de métiers dont certains ont disparu aujourd'hui.

- **Le tailleur**, artisan qui confectionne des vêtements masculins sur mesure.
- **Le couturier**, tailleur de village, ou de ville. Il n'est pas maître contrairement au tailleur.
- **Le costumier**, il ou elle fait, vend ou loue des costumes de bal, de théâtre. Le costumier au théâtre veille à la garde des costumes.

L'accessoire.

- **Le plumassier**, marchand qui prépare les plumes destinées aux chapeaux, aux lits et aux dais*. Les plumes sont teintées, blanchies ou vendues. L'ensemble est destiné à l'ornementation. Les fournitures utilisées sont : des plumes d'autruches, de paon, de cygne, de coq, de héron, entre autres.
- **Le chaussetier**, marchand qui vend et réalise des bas et des articles de bonneterie. Il est associé de manière traditionnelle au drapier qui est un marchand de drap de laine.
- **Le chausseur et le cordonnier**, ouvriers et artisans qui font des chaussures en cuir.
- **Le peaussier**, marchand qui vend et prépare les peaux.
- **L'épinglier**, artisan qui fait et/ou vend des épingles.
- **Le brodeur, ou tailleur(e)**, artisan qui réalise des ouvrages brodés.
- **Le perruquier-barbier**, artisan qui conçoit les perruques, postiches et qui exerce la profession de barbier.

Sources :

- (1) Histoire du costume au théâtre depuis l'origine du théâtre en France jusqu'à nos jours... / Adolphe Jullien Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
- (2) Histoire du costume. Les modes au XVIIe et au XVIIIe siècle / André Blum ; avant-propos de M. Maurice Leloir copyright by librairie Hachette 1928
- (3) Anne Queguiner La pratique du costume de théâtre (fin XVIIe-XIXe siècle) dans Art et Usages du costume de scène édition Lampsaque. 2007
- (4) Anne Queguiner Les costumes à la Comédie-Française (1665-1847) Du secret au visible Étude d'un cas particulier Dom Juan et le Festin de Pierre Thèse université paris 8 — Vincennes Saint-Denis U. F. R. 1 : arts, philosophie et esthétique — Esthétiques, Sciences et Technologies ARTS Spécialité Théâtre et Danse

Jacques Le Pautre (graveur) Jean I Berain l'Ancien (dessinateur)
Habit représentant le mystère au ballet du Triomphe de l'amour
1601-1700
Res in fol A 30 m_fol 138
©Bib. Municipale de Versailles

Jean Bérin l'Ancien
Costumes de scène
1701-1800
Ms F 88_E3
©Bib. Municipale de Versailles

Jacques Le Pautre (graveur) Jean I Berain l'Ancien (dessinateur)
Habits des Nymphes de la suite d'Orithie du ballet du Triomphe de l'amour, 1601-1700
Res in fol A 30 m_fol 137
©Bib. Municipale de Versailles

Jean I Berain l'Ancien
Habit de musicien
1601-1700
Res in fol A 30 m_fol 144
©Bib. Municipale de Versailles

Jean I Berain l'Ancien
Habit d'Hermione qui sert dans l'Opéra de Cadmus
1601-1700
Res in fol A 30 m_fol 141
©Bib. Municipale de Versailles

Jacques Le Pautre (graveur) Jean I Berain l'Ancien (dessinateur)
Habit d'Africain
1601-1700
Res in fol A 30 m_fol 150
©Bib. Municipale de Versailles