

Intitulé de la formation :
Formation certifiante RS6477
Techniques de mise en scène

Coordonnée par :
Jean-Yves Ruf
avec la complicité de **Julien Girardet**

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

Professionnel.le.s du spectacle ayant plus de 2 ans d'expérience et désireux de porter un projet de mise en scène

Effectif maximum : 14

DATE – DUREE - LIEU

Dates : du 1er octobre 2025 au 29 mai 2026

Durée totale : 334 heures – 48 jours

Lieux de formation : Villeurbanne, Vitry-sur-Seine, Le Mans, Toulouse, Cornillon-en-Trièves

Formation modulaire et nomade

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Besoin professionnel :

Aujourd'hui, nombre d'artistes professionnel.le.s viennent à la mise en scène de manière autodidacte, en passant très souvent par le jeu ou une autre pratique de plateau (scénographie, dramaturgie, etc...).

La formation continue étant insuffisante dans ce domaine, les Chantiers Nomades proposent une formation certifiante qui valide les compétences requises pour concevoir, mettre en œuvre et valoriser la mise en scène d'un projet artistique.

Compétence visée :

Les titulaires de la certification maîtrisent les compétences liées à la mise en scène (projet artistique, scénographie, conception de la mise en espace visuelle et sonore et direction des interprètes) mais aussi les compétences liées à la gestion d'un projet artistique (conception, réalisation, évaluation et pilotage) et celles liées à la production et/ou à la diffusion du projet.

Objectifs du stage :

- Concevoir un projet artistique en définissant ses enjeux pour initier sa mise en œuvre
- Diriger et accompagner les interprètes en précisant les enjeux du texte et/ou du processus d'improvisation pour élaborer les séquences de l'objet final
- Élaborer une stratégie pour permettre de produire et de diffuser le projet
- Piloter le projet artistique en lien avec son environnement pour favoriser sa réalisation
- Évaluer le projet en analysant les forces et faiblesses pour en tenir compte lors des prochaines créations

PROGRAMME

Présentation du stage :

Aujourd'hui, nombre d'artistes professionnel-le-s viennent à la mise en scène de manière autodidacte, en passant très souvent par le jeu ou une autre pratique de plateau (scénographie, dramaturgie, etc...). L'objectif est de permettre à ces professionnel-le-s de disposer de compétences adaptées aux enjeux de cette activité : concevoir, mettre en œuvre et valoriser la mise en scène d'un projet artistique. Dans cette perspective, les titulaires de la certification auront acquis les compétences liées à la mise en scène (projet artistique, scénographie, conception de la mise en espace visuelle et sonore et direction des interprètes) mais aussi les compétences liées à la gestion d'un projet artistique (conception, réalisation, évaluation et pilotage) et celles liées à la production et/ou à la diffusion du projet.

Cette formation organisée en 6 modules, de 3 jours à deux semaines et demies chacun, répartis sur une saison théâtrale (ou année scolaire), abordera l'ensemble des missions relevant de la pratique du de la metteur.euse en scène, notifiés dans le référentiel de compétences de la formation. Un certificat de compétence validera la réussite à l'examen organisé à l'issue de la formation.

Tout au long de la formation, les stagiaires seront invité.e.s, avec les artistes intervenant.e.s, à partager leurs expériences, à re-situer leur pratique dans le cadre de l'évolution des disciplines artistiques et à prendre le temps d'une réflexion sur leur métier, hors des contraintes de production. Il s'agit donc d'un temps de recherche, d'échange et de transmission.

Pour rappel, le-la metteur-e en scène imagine et conçoit une œuvre dramatique, lyrique ou cinématographique. Ses responsabilités relèvent :

- de la direction et de l'accompagnement du jeu des interprètes,
- de la conception d'ensemble de la dramaturgie et des espaces visuels et sonores (scénographie, son, lumière, costumes, vidéo...),
- de la gestion du projet (administration, production, diffusion), des équipes artistiques et techniques.

Les compétences traitées sont réunies au sein de modules détaillés dans le chapitre *Processus pédagogique* ci-dessous.

Les compétences sont évaluées selon différentes modalités :

- Durant la formation, des mises en situations professionnelles reconstituées, des questionnements oraux et des études de cas sont prévus.
- En fin de formation, les candidat.e.s devront constituer un dossier « Projet de mise en scène » qui sera présenté au jury habilité.

Processus Pédagogique :

La formation se déroulera par modules définis ci-dessous.

L'apport théorique ainsi que la rencontre avec la recherche et processus de travail des intervenant.e.s seront développés tout au long de la formation. Ce déroulé est communiqué à titre indicatif et pourra évoluer au cours du processus de travail. Les acquis théoriques et pratiques feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant tout le déroulé de la formation. Celle-ci se terminera par l'examen.

I) Module n°1 – Ouverture de session / Présentation de la formation

3 jours – 16 h - du 1er au 3 octobre 2025 à Villeurbanne

Jour 1 :

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades et des membres du comité pédagogique.

Point sur les démarches administratives et l'organisation logistique de la formation.

Présentation du lieu qui nous accueille, de sa démarche et du partenariat avec les Chantiers Nomades.

Seront exposés :

- le déroulé et la progression pédagogique en corrélation avec ses objectifs.
- Les enjeux de la formation.
- Présentation des participants et de leurs projets.
- Mise en place d'une cartographie évolutive de questions relatives à la profession de metteur en scène.

Jours 2 et 3 :

- Temps commun pour se rencontrer au plateau avec échauffement, improvisation.
- Ethique et comportement au travail.
- Séance de questions relatives à la cartographie évolutive mise en place le premier jour.

- Formation des groupes de travail
- Bibliographie
- Présentation du module II : apports théoriques / dramaturgie
- Bilan intermédiaire

II) Module n°2 - Apports théoriques / dramaturgie

10 jours - 70 h – du 3 au 14 novembre 2025 à Vitry sur Seine

Intervenant.e.s : Leila Adham & Nicolas Zlatoff

Histoire du théâtre occidental et de ses influences

a. Histoire des théories de l'acteur

Il s'agira ici de tisser des liens entre l'histoire du théâtre et la fonction de l'acteur, les codes de jeu nécessaires pour incarner cette fonction. C'est une réflexion sur la place de l'acteur à travers l'histoire du théâtre et des sociétés, qui passera par des textes théoriques mais aussi des réflexions présentes. Il s'agira de montrer que nous pouvons faire des liens, mettre en perspective notre époque avec d'autres, mais aussi au regard d'autres cultures de jeu. La vision que l'on a du jeu est aussi une vision culturelle, ancrée dans une série de réflexes à questionner au regard de l'histoire. Enfin, connaître les théories de l'acteur permet d'entrer, d'une autre manière, dans des esthétiques et des choix de mise en scène. Il ne s'agira pas d'être exhaustif, mais d'apprendre à réfléchir et nourrir sa propre réflexion et ses propres processus.

Nous alternerons travail à la table et expérimentation au plateau par la pratique de « l'analyse action » qui permet de documenter une grande part de l'histoire du XXe siècle.

- b. Dramaturgie systémique (analyses de pièces/textes)
- c. Analyse de spectacles (à partir de captations)

Le texte de théâtre demeure un sphinx à interroger. Que dit-il en propre ? Que nous dit-il ? Que nous dit-il de nous ? S'il est vrai que les grands textes ne sauraient être réduits à un seul sens, et qu'il y a autant de lectures que de lecteurs/rêveurs, continuer d'interroger le rêve que l'on pourrait faire tous ensemble, reste un terrain très fécond pour la communauté qui se propose de faire du théâtre et d'incarner collectivement des histoires.

Il s'agira durant ce module :

- de répertorier tous les possibles d'une scène, tant sur le plan du sens que de la forme.
- de faire sur une même scène plusieurs approches divergentes voire contradictoires.
- de les mettre en œuvre les plus radicalement possible.
- d'étudier ce qui se passe de la table au plateau, ou inversement du plateau à la table : qu'est-ce que nommer, décrire, énoncer, modifier dans le chemin de l'acteur. Ce qui ouvre ou au contraire fige son imaginaire.

III) Module n°3 - Direction d'acteur.ice.s

14 jours 98 h – du 12 au 27 janvier 2026 à Toulouse

Intervenants : Jean-Yves Ruf et Julien Girardet

Le geste d'un metteur en scène - ou d'un acteur de collectif qui participe à une mise en scène - la manière d'exprimer une intuition, de la partager, d'insuffler un rythme, une énergie, est sans doute ce qui constitue le centre de cet art. Mais quand on tente de le décrire, de le définir, on sent bien qu'on ne parle pas de l'essentiel. Qu'il ne s'agît pas d'une collection de techniques à appliquer, de solutions à apporter, mais que cela engage le corps, la pensée, les dits et les non-dits.

Est-ce transmissible ? Nous savons seulement que tenter de le partager, de le mettre en question et de le préciser sous le regard des autres, nous permet de l'interroger, de l'approfondir, de le déplacer parfois. C'est l'utopie qui a guidé Jean-Yves Ruf lors des chantiers consacrés à la direction d'acteurs. Tenter d'accompagner chacun dans son propre geste, même embryonnaire, tenter d'approfondir ensemble ce qui fait sa spécificité, sa qualité propre. C'est rare et précieux, entre metteur.e.s en scène, comédiennes et comédiens, sans devoir produire un objet fini, de se donner ensemble le temps d'observer la richesse d'une séance de travail, d'échanger sur les questions que cela nous pose, de partager nos processus de recherche. S'agit-il de diriger ? Ou de suggérer, d'accompagner ? Ça se prépare une répétition ? Et comment ? Et d'ailleurs le mot "répétition" est-il juste ?

Avec ce module, Jean-Yves Ruf propose donc de traverser nombre de questions essentielles, de paradoxes féconds. Quelle est la part de la réflexion consciente, dramaturgique, quelle est la part de l'intuition chez l'acteur et chez le metteur en scène ? Quelle liberté donner à l'acteur ? Comment l'aider à trouver sa propre liberté ? Quelle est l'importance du non verbal dans la direction d'acteur ?

Seront abordés les rapports entre le corps de l'acteur et le corps de la langue, entre le souffle et la pensée, entre l'écoute et l'espace, le sens et la sensation. Nous aborderons aussi la question de la connexion du corps et de la voix, les notions d'écoute, d'adresse, de présence.

Le travail au plateau se fera à partir des textes (issus d'une pièce, d'un roman, d'un ouvrage philosophique, d'un recueil de poèmes,...) proposés par les stagiaires. Du temps sera donné à la dramaturgie active (enquête sur le texte, les motifs, sons et rythmes, les lignes de force).

Après l'analyse des textes faite en amont, chaque stagiaire mettra en place sa première séance de direction d'acteur, qui sera suivie par deux autres, avec à sa disposition un.e ou deux acteur.ice.s. Cette phase de travail permettra aux stagiaires de définir, dans un aller-retour permanent entre la pratique et l'analyse, leurs propres processus de travail et de le faire évoluer.

IV) Module 4 - Projets fictifs

10 jours – 70 h – du 2 au 13 mars 2026 au Mans

Intervenant.e.s : Laure Pichat, Virginie Gervaise...

Quatre groupes travaillent sur un même projet (ou sur deux projets différents suivant les cas). Il s'agit pour chacun durant ce module d'acquérir, d'enrichir les outils et connaissances qui leur permettront de penser leur propre projet dans toutes ses dimensions artistiques et de les partager avec précision.

Sur deux semaines ils pourront travailler avec des intervenant.e.s des champs techniques et artistiques suivants : scénographie, lumière, son, vidéo, costumes, maquillage / perruques....

Chacune des journées sera articulée en deux parties.

Le matin, chaque groupe travaillera en autonomie sur son projet fictif. Les questions soulevées seront traitées l'après-midi par et avec les spécialistes.

Le module se clôt par la présentation des projets des quatre groupes de travail commentée et décryptée par l'équipe pédagogique et l'ensemble des participants.

V) Module 5 – Administration / Stratégie de production et bilan

11 jours – 80 h – du 18 au 29 mai 2026 à Cornillon en Trièves

Intervenant.e.s : Cécile Suzzarini...

Ce module se composera de trois parties. La première sera consacrée à l'administration, la deuxième à la stratégie de production, la troisième aux outils de communication et à la stratégie de diffusion. La formation se terminera par l'évaluation du stage et des acquis des stagiaires.

I. Notions juridiques et de gestion :

Jours 1, 2 & 3 :

Séances théoriques et pratiques sur les tenants et aboutissants de l'aspect :

- Juridique : Administration d'une Cie de théâtre, licence entrepreneur du spectacle, droits d'auteurs...
- Fiscal : Activité lucrative ou non, TVA taxe sur les spectacle et IS
- Social : obligations sociales d'un employeur avec focus sur l'intermittent du spectacle, et à l'identification des VHSS
- Comptable et budgétaire d'un projet.

Jour 4 :

Cette journée sera consacrée à la pertinence d'inclure un projet d'éducation artistique et culturel dans les projets de mise en scène

Jours 5 & 6 :

Plan de production :

- Elaboration budgétaire en lien avec les projets de chacun
- Recherche de financements et dossiers de demande de subventions

II. Stratégies de diffusion :

Jour 7, 8 & 9 :

Cette partie sera dirigée par Elisabeth Lamy et Audrey Jardin-professionnelles de la diffusion dans le spectacle vivant

Méthodes & outils de la diffusion

Définitions de la diffusion - les objectifs, la stratégie... Comment la diffusion s'insère dans le développement d'un projet

Outils de la promotion : dossier artistique, fichier, espace de rencontres

Etudes de dossiers artistiques : traverser les grandes lignes d'un dossier de production // d'un dossier de diffusion

Parcours de négociation : coût plateau, prix de vente, prix coproducteur, prix minimum, fiche financière et devis

Incarnation du projet

Présenter son parcours : démarche artistique, singularités et projet artistique

Repérer et utiliser des mots-clés

Incarner le projet

Ecosystème de la diffusion

Réseau : identifier son environnement, les labels et les réseaux

Analyse de plaquettes de théâtres pour affiner sa compréhension d'un projet de structure

Dessiner la carte des partenaires pour les participants

III. Bilans :

Jour 10 : Bilan du module

Jour 11 : Bilan de la formation

IV. L'évaluation

Les acquis théoriques et pratiques feront l'objet d'un processus d'évaluation continue durant tout le déroulé de la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l'engagement du stagiaire tout au long du processus de travail.

Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires, d'au moins deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l'ensemble des participants, l'intervenant et les Chantiers Nomades. Il sera composé de deux phases détaillées dans les modalités d'évaluation.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail Théorique :

- Présentation des notions administratives par les intervenants, visionnage, écoute
- Expérimentation avec des cas fictifs

Travail en situation :

- a. Échanges et accompagnements des intervenants
- b. Rédaction de conventions
- c. Simulation d'un plan de production et de diffusion adapté au projet de mise en scène des stagiaires
- d. Simulation d'un projet d'éducation artistique et culturelle adapté au projet de mise en scène des stagiaires
- e. **Supports fournis aux stagiaires :**

Carnet de note et stylo, textes, bibliographies.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salles de travail, vidéo-projecteurs, système son

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades 32 rue de Comboire – 38130 Echirolles

www.chantiersnomades.com

Siret : 501 087 076 000 45 – **NAF** 8559 B

N° d'enregistrement à la Préfecture de Région 82380421938 ° *Certifié Qualiopi*

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

Tél. : 04 76 25 21 95 **E.mail :** com@chantiersnomades.com

