

Intitulé du chantier :

Formation certifiante RS7833
Techniques de mise en scène

Dirigé 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 : 15

DATE – DUREE - LIEU

Dates : du 18 au 29 janvier 2027 (off le 24/01)

Durée totale : 330 heures – 47 jours

Lieu de formation : Vitry sur scène, Lyon, Cornillon en Trièves, Nantes

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

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 4 modules, 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.

Deux modules de la formation « Dramaturgie » et « Projets fictifs et Techniques » se feront sur des textes imposés. Le module « « Direction d'acteur.rices » se fera à partir des projets personnels des stagiaires sauf si ceux-ci partent d'une écriture personnelle. Dans ce cas, il sera proposé aux stagiaires d'apporter un autre texte de leur choix. Pour finir, le module « Administration, stratégie de production/diffusion » aura comme support le projet personnel des stagiaires quel qu'il soit.

I) Ouverture de session / Présentation de la formation
1 jour – 11 avril 2027 – Au Balagan - Vitry sur seine – 8 h

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.
- Présentation du module II : apports théoriques / dramaturgie
- Bilan intermédiaire

II) Module n°1 - Apports théoriques / dramaturgie
10 jours - 70 h – du 12 au 23 avril 2027 – Au Balagan - Vitry sur seine
Intervenant.e.s : Leila Adham, Anne-Françoise Benhamou & 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 expérimentations 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.
- 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, modifie dans le chemin de l'acteur. Ce qui ouvre ou au contraire fige son imaginaire.

Les deux textes support de ce module seront ***Hamlet*** de Shakespeare et ***Festen*** de Thomas Vinterberg.

III) Module n°2 - Direction d'acteur.rice.s
14 jours 98 h – du 9 au 24 juillet 2027 – L'assemblée - Lyon
Intervenants : Jean-Yves Ruf et Julien Girardet

Le geste d'un.e metteur.euse en scène - ou d'un acteur.rice 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.rice et chez le/la metteur.euse en scène ? Quelle liberté donner à l'acteur.rice ? Comment l'aider à trouver sa propre liberté ? Quelle est l'importance du non verbal dans la direction d'acteur.rice ?

Seront abordés les rapports entre le corps de l'acteur.rice 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 mais pas d'une écriture personnelle) 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.rice, qui sera suivie par deux autres séances, avec à sa disposition un.e ou deux acteur.rice.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 également en observant le travail des autres.

IV) Module 3 – Autour du plateau
11 jours – 77 h – du 23 août au 3 septembre 2027 – La Maison-Ateliers – Cornillon En Trièves
Intervenant.e.s : Laure Pichat, Virginie Gervaise, Françoise Chaumayrac, , Thomas Guiral, Jérôme Pigeon…

Il s'agit pour chacun durant ce module d'acquérir, d'enrichir les outils et connaissances des métiers de création qui gravitent autour du plateau afin de leur permettre de penser leur propre projet dans toutes ses dimensions artistiques et de savoir le partager avec précision.
Sur deux semaines ils pourront travailler avec des intervenant.e.s spécialistes des champs techniques et artistiques suivants : régie générale, scénographie, lumière, son, vidéo, costumes, maquillage / perruques....

Chacune des journées sera articulée en différentes parties.
La première semaine, les matins seront consacrés à découvrir les spécificités et les enjeux rencontrés par chaque intervenant spécialiste (scénographe, créateur lumière, son, vidéo, costumes, maquillages/coiffure).
Les après-midi chacun.e travaillera en autonomie sur son projet personnel de mise en scène avec l'appui des spécialistes si besoin.
Un temps de visionnage et d'analyse/décryptage de spectacles sera proposé par les intervenants spécialistes de la scénographie et de la lumière en particulier.
En fin de semaine, une journée sera consacrée à partager son projet personnel de mise en scène en sous-groupe afin de savoir le présenter et partager en intelligence collective les problématiques liées à celui-ci.
La semaine 2 chaque stagiaire pourra présenter l'avancement de son projet de mise en scène à l'ensemble du groupe et aux intervenants spécialistes.
Cette semaine sera consacrée à un travail en autonomie pour faire évoluer son projet. Les questions soulevées seront traitées sur rendez-vous avec les spécialistes de la scénographie et de la lumière en particulier.

Le module se clôturera par la présentation de son projet personnel de mise en scène en sous-groupe pour en expliquer l'évolution.

V) Module 4 – Administration / production / stratégies de diffusion et bilan
11 jours – 80 h – du 25 octobre au 6 novembre 2027 à Nantes
Intervenantes : Cécile Suzzarini, Cécile Guignard, Elisabeth Lamy et Grégoire Le Divelec

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 participant.es

III. Bilans : Jour 10 : Bilan du module / **Jour 11** : Bilan de la formation

VI) Evaluation

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.

FORMATEUR RICE S

Jean-Yves Ruf, comédien, metteur en scène et pédagogue

Après une formation littéraire et musicale, Jean-Yves Ruf intègre l'École nationale supérieure du Théâtre National de Strasbourg section jeu, puis l'Unité nomade de formation à la mise en scène, lui permettant notamment de travailler avec Krystian Lupa à Cracovie et avec Claude Régy.
Il est à la fois comédien, metteur en scène, et pédagogue.
En tant que comédien il a travaillé avec Jean-Louis Martinelli, Eric Vigner, Jean-Claude Berutti ou encore avec Emilie Charriot dans un monologue au théâtre de Vidy-Lausanne et Simon Délétang (TNS – Tarkovski, *le corps du poète*).
Parmi ses récentes mises en scène, on peut noter *La vie est un rêve* de Calderon (Théâtre du Peuple – Bussang), *En se couchant il a raté* son lit d'après Daniil Harms (TGP Saint-Denis), *La finta pazza* de Sacrati (Opéra de Dijon, Opéra Royal de Versailles), *Le dernier jour où j'étais petite* de Mounia Raoui (TGP), *Les fils prodigues* (Maillon Strasbourg), *Le bizarre* de Fabrique Melquiot, *Cosimo* d'après *Le Baron perché* d'Italo Calvino.
Depuis 2011 il travaille avec les Chantiers Nomades, structure de recherche et de formation continue, en tant que programmateur et conseiller pédagogique.

Opéra
Il retrouve un passé de musicien (son premier métier était hautboïste) grâce à la mise en scène d'opéras. Ces dernières années il a surtout été invité par l'Opéra de Dijon et l'Opéra de Lille. C'est évidemment l'occasion d'emmener avec lui une partie de l'équipe du Chat Borgne, la compagnie qu'il dirige.
En juin 2021 ils reprennent un opéra baroque, *La Finta Pazza* de Sacrati, à l'Opéra de Dijon et à l'Opéra Royal de Versailles.
Il a travaillé deux fois avec le maestro argentin Leonardo Garcia Alarcon, au Festival d'Aix et à l'Opéra de Dijon qui a récupéré une salle à Genève pour faire de la recherche, inventer des formes plus légères, où l'on pourrait mélanger chanteur.euse.s et comédien.ne.s . Il a demandé à Jean-Yves Ruf de faire plusieurs projets avec lui. Le premier, en 2024, partira *de La Jérusalem délivrée* du Tasse.
Sa dernière mise en scène, *Don Giovanni* de Mozart tourne actuellement dans toute la France. Il créera en 2026/2027 *Cosi Fan Tutte* de Mozart au Théâtre de l'Athénée – Paris.

Pédagogie
Parallèlement à ses activités de metteur en scène, il œuvre en tant que pédagogue, dans des écoles supérieures (La Manufacture de Lausanne, le CNSAD de Paris, l'école du TNS de Strasbourg, l'ESTBA- Bordeaux, la Westerdals Oslo School of Arts-Norvège).
De janvier 2007 à décembre 2010, il a dirigé la Manufacture – Haute école de théâtre de Suisse romande.
Il travaille avec les Chantiers Nomades à l'orientation pédagogique depuis plus de 15 ans.

Julien Girardet, metteur en scène et comédien

Ancien élève du cours Florent, il s'initie au solfège à la Schola Cantorum, se forme à la scénographie auprès d'Oliver Borne et à la lumière au CFPTS.
Pendant 12 ans, il est mime à l'Opéra de Paris où il travaille pour Robert Carsen, Emir Kusturica, Werner Schroeter, Francesca Zambello, Luc Bondy…
Il découvre la mise en scène d'opéra auprès de Gilbert Deflo et Coline Serreau.
Parallèlement, il intègre le collectif de théâtre l'ADM au sein duquel il monte *La Chute* de Biljana Srbljanovic et *La Reine Écartelée* de Christian Siméon au théâtre des Halles, spectacle qui sera repris lors d'une tournée dans les instituts français du Maroc.

Après diverses expériences comme régisseur de plateau et comme coordinateur artistique, il collabore avec Sandrine Anglade pour *La Cenerentola* de Rossini à l'Opéra de Limoges.
Par la suite, il travaille à l'Opéra de Paris comme collaborateur artistique avec Pier Luigi Pizzi pour *La Gioconda* de Ponchielli, Andreï Serban pour *La Lucia Di Lammermoor* de Donizetti, Benoît Jacquot pour Werther de Massenet, Damiano Michieletto pour *Le Barbier de Séville* et Robert Carsen pour *Les Contes D'Hoffmann* d'Offenbach.
En 2017, il met en scène une version jeune public de *La Belle Hélène* d'Offenbach à la Seine Musicale et au Théâtre des Champs Élysées.
L'année suivante il travaille en partenariat avec la Chine où il crée *Carmen* de Bizet.
En 2022 il met en espace *Combattimento* au Grand Théâtre de Genève en collaboration avec l'Arpegiatta.

En 2025 il est l'assistant de Jean-Yves Ruf pour la mise en scène de l'opéra *Don Giovanni*, de Mozart qui toutrne encore en France et le sera également en 2026/2027 pour la création de *Cosi Fan Tutte* de Mozart au Théâtre de l'Athénée – Paris.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail Théorique :

- Outils pour la rédaction d'un dossier d'un projet de mise en scène
- Dramaturgie
- Notions de gestion, plan de production et diffusion
- Politiques publiques (culturelles, artistiques, droit du travail, …)
- Ethique au travail

Travail en situation :

- Dramaturgie active
- Partage de pratiques
- Direction d'acteur.rices
- Atelier avec les collaborateur.rices artistiques autour du plateau (lumière/scéno)
- RDV professionnels fictifs

Supports fournis aux stagiaires :

Carnet de note, stylo, tote bag, œuvres dramatiques, textes de référence, bibliographies.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

Salles de travail, vidéoprojecteur, 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