

ARTS ET TECHNIQUES DE LA MISE EN SCÈNE RS5331 BAROUF THEATRE

DESCRIPTION : Cette certification répond aux besoins de compétences des professionnels du spectacle vivant (metteur en scène, dramaturge, artiste, interprète, auteur, réalisateur... évoluant dans des domaines artistiques différents : théâtre, danse, cirque, musique...) dans la mise en œuvre d'un projet artistique et dans la supervision de toutes les étapes de la création et de la mise en scène. Les titulaires de cette certification maîtrisent l'ensemble des techniques de la mise en scène (dramaturgie, scénographie, relations avec les interprètes). Au-delà de la réalisation scénique, les titulaires de la certification possèdent également les compétences nécessaires pour réunir tous les éléments en vue de la production, la diffusion et la communication de leur création. Enfin, ils sont capables de construire leur identité créative et professionnelle pour développer leur carrière artistique.

RÉFÉRENTIEL DES COMPETENCES ET D'ÉVALUATION

REFERENTIEL DE COMPETENCES	REFERENTIEL D'ÉVALUATION	
	MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>Elaborer la dramaturgie du projet artistique à partir d'un sujet déterminé ou une œuvre pour définir le cadre général et les intentions du metteur en scène</p> <p>-Effectuer une recherche documentaire sur un sujet déterminé ou une œuvre à travers des lectures, des analyses et d'autres types de recherches, afin de se familiariser avec un projet, une œuvre, d'en connaître le contexte historique et d'en comprendre les enjeux.</p> <p>-Elargir sa culture dans le domaine de l'histoire et l'esthétique du théâtre et sur les courants artistiques par la lecture de texte de référence afin de construire le propos de la fiction en perspective avec l'héritage théâtral.</p> <p>-Proposer un cadre général du projet en exprimant l'interprétation du sujet, les intentions scéniques, les choix artistiques et esthétiques, le parti pris de la mise en scène pour pouvoir présenter le projet, préparer et adapter la distribution et interagir avec les autres artistes et techniciens.</p> <p>-Définir, à partir du projet dramaturgique, les éléments scénographiques nécessaires (scène-salle, décors et accessoires, lumières, sons, images...) pour se projeter, prévisualiser la mise en scène, prévoir les besoins techniques et anticiper les éventuelles difficultés.</p>	<p>Evaluation finale devant jury Présentation d'un projet de mise en scène sous la forme d'une maquette vidéo de 15 minutes d'extraits filmés et montés du spectacle.</p> <p>Cette présentation s'appuiera sur plusieurs éléments écrits ou d'enregistrements vidéos réalisés en amont :</p> <p>-Présentation écrite et orale du projet du spectacle (synopsis/dossier dramaturgique) -Découpage par écrit d'une scène pour le jeu -Mise en situation professionnelle sur le plateau de la direction de deux interprètes à partir d'une scène du spectacle - Elaboration d'une maquette du décor qui comporte tous les éléments de scénographie. -Exercices pratiques sur les éléments scénographiques sonores, musicaux, filmiques et VR (réalité virtuelle). -Elaboration par écrit et mise en place d'un plan de feu sur le plateau, rédaction d'une fiche technique « lumières » -Rédaction d'un plan de production et de diffusion du projet de spectacle - Bilan professionnel et stratégies de développement de carrière restitués dans un document écrit</p>	<p>La présentation écrite et orale du projet de mise en scène sera évaluée selon les critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Présente clairement le cadre général du spectacle. Le sujet du spectacle est présenté et est situé : date, époque, circonstances, lieu, contexte, genre dramatique, œuvre initiale, adaptation, réécriture, montage de textes, création collective, écriture de plateau. Si absence de texte : mime, chorégraphie, cirque, vidéo... Des recherches documentaires ont été réalisées. • Présente l'auteur : biographique/autobiographique, les intentions de l'auteur, les partis pris, les influences, courant artistique, type d'écriture... Le cas échéant, des recherches documentaires ont été faites sur l'auteur. • Développe et argumente la typologie de la mise en scène, les lignes de force de la mise en scène, les axes dramaturgiques choisis, les personnages/protagonistes, personnages principaux, secondaires et leurs caractéristiques... • Présente et justifie les pistes scénographiques : présentation de l'espace scénique (schémas de la scénographie), choix esthétiques, description du lieu de la représentation, rapport scène/salle, rythme de la représentation, durée... • Précise les pistes de costumes (époque, profil des personnages masques, maquillages, perruques, postiches, accessoires de jeu) • Précise le cas échéant selon les spécificités du projet les pistes chorégraphiques, sonores (musique, bruits, musiciens, micros, à quels moments le son intervient-il ? Quel est son rôle ? ...) <p>La présentation est complète, elle constitue une base solide de préparation au projet, une définition cohérente du projet (pas d'oubli ou de contradiction), et donne des pistes à explorer. Les forces, les difficultés et les en-jeux (ce</p>

		qu'il faut mettre en jeu/en relation) du projet sont identifiés.
--	--	--

REFERENTIEL DE COMPETENCES	REFERENTIEL D'EVALUATION	
	MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>Diriger les interprètes à partir de l'écriture scénique du projet pour la conduite et l'amélioration du jeu et de la mise en scène</p> <p>-Découper la scène et dégager ses enjeux, à partir du texte/d'un sujet/d'un point de départ pour lancer le travail de plateau avec les interprètes.</p> <p>-Induire sa vision du personnage en regard de celles des interprètes à travers le jeu et les séances de répétitions pour construire les scènes du spectacle.</p> <p>-Donner des directions dans le jeu aux interprètes, par le biais d'indications réfléchies et choisies, formuler et argumenter ses propositions pour agir sur la structure de la scène et élever le niveau de jeu.</p> <p>-Prendre en compte les propositions par l'écoute des interprètes, faire preuve d'autocritique et adapter sa mise en scène à des modifications éventuelles afin que le spectacle soit une œuvre collective.</p> <p>-Coordonner, animer et gérer l'équipe d'interprètes (faire face aux blocages, gérer l'énergie du groupe, gérer les émotions et le stress, gérer les conflits) pour construire un collectif, créer et préserver la dynamique de groupe.</p>	<p>Evaluation finale devant jury idem</p>	<p>Le découpage par écrit d'une scène sera évalué selon les critères suivants :</p> <p>Le découpage est cohérent avec une continuité temporelle, et présentant une cohérence dramatique.</p> <p>La scène « fonctionne », elle présente :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une progression dramatique ; • des enchaînements et transitions claires, des entrées, sorties, une occupation de l'espace, des déplacements des interprètes cohérentes ; • un point de vue, les attentions du metteur en scène ; • une cohérence avec le texte et le genre du jeu de scène ; • un rythme, une dynamique. <p>La mise en situation de la direction d'interprètes sera évaluée selon les critères suivants.</p> <p>La direction des interprètes permet de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • communiquer clairement les intentions du metteur en scène, ses attentes ; • transmettre efficacement les indications nécessaires à chaque acteur pour la conduite de son personnage dans une situation donnée et voulue par le metteur en scène. <p>Le metteur en scène est à l'écoute des interprètes, le cas échéant fait évoluer le jeu des acteurs en fonction des propositions du groupe. Une dynamique de groupe est installée.</p>

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES	RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION	
	MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>Concevoir la scénographie en articulation avec la dramaturgie du projet artistique pour traduire les intentions de mise en scène</p> <p>-Analyser les besoins et contraintes techniques scénographiques, par le biais d'une « note scénographique », et fabriquer la maquette du décor avec les personnages costumés à l'échelle (décor, accessoires, costumes, espace) pour visualiser concrètement le rendu et la faisabilité de la mise en scène.</p> <p>-Définir les besoins techniques et artistiques en son, musique, en image pour participer à la création avec les techniciens.</p> <p>-Elaborer un plan de feu (à partir d'un croquis) et la fiche technique correspondante aux éclairages pour participer à la création lumière avec les techniciens.</p> <p>-Vérifier, lors des répétitions, les éléments scénographiques et leur articulation avec le jeu des interprètes, ajuster avec les techniciens pour aboutir au rendu final souhaité de la mise en scène.</p>	<p>Evaluation finale devant jury idem</p>	<p>La maquette est évaluée selon les critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respect de l'échelle, des proportions • Cohérence des éléments scénographiques au regard des intentions du metteur en scène. • Prise en compte et pertinence de la répartition de l'espace, de la circulation sur et hors scène. • Absence d'éléments scéniques qui rentre en conflit les uns avec les autres. • Faisabilité des choix scénographiques et prise en compte des implications éventuelles. <p>Les exercices pratiques sur les éléments scénographiques sonores, musicaux, filmiques seront évalués selon les critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cohérence des éléments scénographiques au regard des intentions du metteur en scène. • Contraintes techniques identifiées. • Absence d'éléments scéniques qui rentre en conflit les uns avec les autres. • Faisabilité des choix scénographiques et prise en compte des implications éventuelles. <p>L'élaboration par écrit et la mise en place sur plateau d'un plan de feu seront évaluées selon les critères suivants :</p> <p>Le plan de feu permet de rendre compte pour une scène des différentes sources de lumière nécessaires, leur qualité et leur fonction.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effets de lumière, des couleurs (chaudes, froides), de l'intensité. Plein-feu, clair-obscur. Ombre(s), obscurité. • Rapport avec la temporalité, une ambiance (effet d'aube, de plein soleil, de crépuscule, de nuit) • Rapport avec le jeu : éclairer, suggérer, symboliser, isoler un interprète ou un élément sur scène... <p>La mise en place du plan de feu est cohérente avec les attentions, le rendu souhaité du metteur en scène. Les choix sont justifiés.</p> <p>La fiche technique lumière est claire et compréhensible pour les équipes techniques. Les indications portées sur la fiche sont exhaustives, le matériel nécessaire et les conditions particulières à prévoir sont décrits.</p> <p>Les différents types de projecteurs sont connus. Le plan d'implantation est réalisé. Les éléments fixes de décor sont dessinés sur le plan, les différentes sources de lumière sont situées.</p>

REFERENTIEL DE COMPETENCES	REFERENTIEL D'ÉVALUATION	
	MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>Elaborer un plan de production et de diffusion pour créer et représenter en public le spectacle</p> <p>-Appréhender l'environnement politique et économique du secteur culturel et du spectacle vivant pour trouver les financements</p> <p>-Identifier les différentes étapes du processus de production et de diffusion d'un spectacle pour pouvoir planifier le projet de mise en scène.</p> <p>-Budgéter la production et rechercher des financements auprès des partenaires pressenties pour pouvoir produire et diffuser le spectacle</p> <p>-Présenter, argumenter sur le projet, à partir des éléments du dossier de présentation et budgétaire du spectacle pour convaincre les partenaires financiers pressentis d'accueillir le projet, le coproduire.</p>	<p>Evaluation finale devant jury idem</p>	<p>L'élaboration par écrit d'un plan de production et de diffusion sera évaluée selon les critères suivants.</p> <p>Le plan élaboré est complet, clair, réaliste et en adéquation avec le projet du spectacle. Il définit une démarche stratégique pour mener à bien la production et la diffusion d'un spectacle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les différentes phases du projet sont identifiées et planifiées (calendrier de création, rétroplanning,). Les priorités sont repérées. Les principales étapes du processus de production et de diffusion d'un spectacle sont connues. • Les besoins sont quantifiés et le budget de production du spectacle (parties « charges » et « produits ») est estimé. Les différents postes budgétaires sont identifiés de manière exhaustive. • Les solutions de financement sont recherchées. Les différents types de financements possibles sont connus. Les partenaires éventuels sont identifiés. Les partenaires de production et de diffusion les plus appropriés sont repérés. L'environnement du spectacle vivant professionnel est connu. • Le cout de cession du spectacle est calculé. • Les démarches nécessaires pour la production d'un spectacle sont connues : propriété intellectuelle dans le domaine du spectacle, demandes diverses d'autorisation, assurance... contractualisation auprès des partenaires, gestion sociale (recrutement et gestion de l'équipe de travail)... <p>Les prérequis pour pouvoir produire un spectacle professionnel sont maîtrisés.</p>

REFERENTIEL DE COMPETENCES	REFERENTIEL D'ÉVALUATION	
	MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>Mettre en valeur son identité, valoriser son travail, l'originalité de son approche, de sa démarche et étendre son réseau professionnel pour développer et gérer sa carrière artistique</p> <p>-Identifier son potentiel, son identité créative, ses qualités, ses forces, faiblesses et ses objectifs professionnels pour mettre en place un plan de carrière à moyen ou long terme.</p> <p>-Effectuer une veille permanente à travers des lectures spécialisées, d'ateliers, conférences, rencontres pour pouvoir étendre son réseau professionnel, suivre et s'inscrire dans les évolutions de son champ professionnel.</p>	<p>Evaluation finale devant jury idem</p>	<p>Le bilan professionnel et les stratégies de développement de carrière restitué dans un document écrit seront évalués selon les critères suivants :</p> <p>Bilan professionnel et objectifs de carrières</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une autoévaluation est réalisée. Le parcours professionnel, les expériences et les compétences développées sont analysés. • Les intérêts et les orientations de son identité artistique, de son travail et les valeurs mobilisées sont identifiés. • Les pistes de projets professionnels sont formulées afin d'élaborer un plan d'action objectif. <p>Stratégie de veille</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ses employeurs-clients (potentielles cibles) sont connus. • Les lieux et événements propices à la rencontre avec les professionnels sont identifiés. • Les moyens et outils à disposition pour se tenir informé de l'actualité professionnelle, des nouvelles techniques ou des nouvelles pratiques professionnelles sont identifiés. • Les différents réseaux professionnels, cercles d'influences, associations... sont identifiés. • Les moyens de développer son réseau sont identifiés en fonction des objectifs de carrière et des projets artistiques.