

Profession : metteur en scène

**Un dossier - ressource du
Centre national du Théâtre**

Juillet 2014

Profession : metteur en scène

Mettre en scène, est-ce un métier ?

On reconnaît le metteur en scène par l'exercice de son art, mais qu'en est-il de son positionnement et de son statut dans le paysage théâtral français ?

Paradoxalement le metteur en scène semble se situer au centre de tout projet de théâtre sans pour autant s'appuyer sur un statut et une filière définissant un véritable métier.

Pour accompagner le débat qu'il organise à Avignon le 18 juillet 2014, le CnT vous propose ce dossier-ressource.

Nous nous sommes questionnés sur :

- 1 - Les formations existantes qui mènent à ce métier ..... p. 4
- 2 - Le statut juridique du metteur en scène ..... p. 8

Nous vous invitons également à approfondir ces notions grâce à un accompagnement documentaire qui comporte :

- 3 - Une sélection de DVD (documentaires, captations, ou fictions) à visionner au CnT.....p. 11
- 4 - Un choix d'ouvrages et de documents à consulter au CnT.....p. 15

1. Metteur en scène : formation

La question de la formation au métier de metteur en scène fait débat au sein de la profession. Multiples sont les parcours qui mènent à l'exercice de cet art. En France, les formations spécialisées à la mise en scène ont vu le jour récemment. Elles sont au nombre de 6 et sont dispensées pour la plupart au sein d'établissements nationaux. Nous vous en exposons le détail ci-dessous.

Naima Benkhelifa, responsable du Pôle métiers-formations se tient tout au long de l'année à votre disposition pour vous en parler.

naima.benkhelifa@cnt.fr/ 0144 61 84 94

Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris – Programme de formation continue à la mise en scène

Le Conservatoire propose à six metteurs en scène une formation qui s'appuie pleinement sur les activités et les ressources propres de l'enseignement de l'école. Les candidats doivent se soumettre aux conditions d'accès suivantes : être intermittent puisque le programme s'inscrit dans le cadre des formations professionnelles agréées et cofinancées par l'Afdas ; constituer un solide dossier composé d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation et de tous les éléments utiles pour justifier de la réalisation d'au moins une mise en scène dans un cadre professionnel ; enfin, les candidats considérés comme admissibles seront reçus pour un entretien.

Le programme s'étend sur huit mois et se déroule en deux phases :

- Une des dimensions cardinales de l'art de la mise en scène étant la direction d'acteurs, chaque stagiaire suit, les cours de l'un des professeurs d'interprétation du Conservatoire. Il assiste au travail et découvre les spécificités de la direction d'acteurs telle qu'elle est pratiquée par le professeur en question.
- En plus d'assister au cours d'interprétation, les stagiaires bénéficient d'un cours hebdomadaire de quatre heures consacré spécifiquement à la direction d'acteurs. Un cours où les stagiaires dirigent des élèves du Conservatoire et encadré par deux professeurs différents. A l'issue de cette période, chaque stagiaire présente le résultat du travail qu'il a mené dans le cadre de ce cours.

CNSAD : 2 Bis, rue du Conservatoire 75009 Paris - Tél. 01 42 46 12 91 -
formation.continue@cnsad.fr – www.cnsad.fr

École Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg – Section Mise en scène

Un Théâtre-École. La particularité de l'école est double : une existence indissociable de celle du théâtre et une logique d'interdisciplinarité puisqu'elle forme au sein d'une même promotion d'élèves des comédiens, des régisseurs, des scénographes-costumiers, des metteurs en scène, des dramaturges.

Les élèves sont recrutés par voie de concours deux années sur trois. La pédagogie de l'École, accorde une large place, à côté des enseignements réguliers spécifiques à chaque discipline, à des enseignements de culture générale et aux ateliers qui réunissent dans un projet artistique commun les élèves des différentes sections.

La formation des élèves metteurs en scène, d'une durée de trois ans, croise les disciplines des autres sections. En troisième année, ils réalisent un spectacle de sortie présenté au public du TNS.

L'admission est ouverte aux bacheliers (ou équivalence) attestant d'une formation ou d'une pratique théâtrale d'une durée d'au moins un an, âgés de plus de 21 ans et de moins de 27 ans au 1er octobre de l'année du concours. Les candidats doivent se soumettre à des épreuves de sélection d'entrée : auditions, dossiers et entretiens.

École Supérieure d'Art Dramatique du TNS : 1, avenue de la Marseillaise – BP 40184 – 67005 Strasbourg Cédex - Tél. 03 88 24 88 59 /08 - ecole@tns.fr – concours@tns.fr – www.tns.fr

ENSATT – École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre – Formation de metteur en scène

« École-Théâtre » située à Lyon où sont enseignés dix métiers du théâtre et de la scène en formation initiale et continue. La pédagogie repose sur l'acquisition de savoirs spécialisés, sur la mise en œuvre concrète d'une grande diversité de projets artistiques ainsi que sur la création d'ateliers-spectacles dirigés par des metteurs en scène professionnels qui offrent aux étudiants l'expérience du travail collectif.

L'Ensatt dispose d'un enseignement supérieur de metteur en scène accessible sur concours d'entrée aux candidats âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans, à partir de Bac + 2.

Durant trois années d'études, une transmission technique pluridisciplinaire, une formation intellectuelle et littéraire et une formation actorale sont mises en œuvre. Chaque étudiant reçoit un enseignement général sur les fondements du théâtre et commence à explorer la pratique scénique en collaboration avec des lieux de création en activité.

Le concours d'entrée pour le département de mise en scène n'a pas lieu tous les ans.

ENSATT : 4, rue Sœur Bouvier 69322 Lyon Cédex 05 – Tél. 04 78 15 05 05 - administration@ensatt.fr – www.ensatt.fr

Université Paris Ouest Nanterre La Défense – UFR PHILLIA – Master Arts, Lettres et Langues option Théâtre : Mise en Scène et Dramaturgie

Le Master Théâtre : mise en scène et dramaturgie propose une formation universitaire et professionnelle préparant aux métiers de la mise en scène et de la dramaturgie. Associant pratique et théorie à un haut niveau de compétence, le parcours de 4 semestres dispense une formation professionnalisante, ouverte sur la recherche, en partenariat avec des structures de création.

La formation se répartit entre un quart d'enseignement théorique et trois quarts de formation pratique, artistique et professionnelle. Le cursus se décline en : ateliers artistiques, cours professionnels, stage professionnel, projet personnel, séminaires théoriques, cours de langue. La première année est essentiellement consacrée aux savoirs théoriques, pratiques et techniques fondamentaux. La seconde propose un parcours professionnel plus individualisé en fonction des compétences et des motivations des étudiants.

Université Paris Ouest Nanterre La Défense : 200, avenue de la République – 92001 Nanterre Cédex – Tél. 01 40 97 72 00 - ufr-phillia.u-paris10.fr – jbianchi@u-paris10.fr

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 – Master 2 professionnel Mise en scène et Scénographie

Créé en lien étroit avec le réseau professionnel, le Master professionnel Mise en scène et Scénographie associe les expérimentations pratiques à des enseignements théoriques. Cette formation artistique oriente la recherche vers la scène expérimentale et la mixité des arts dans le domaine de la création contemporaine. Encadré par une équipe pédagogique d'enseignants-chercheurs et de professionnels associés, ce master allie formation académique et savoir-faire professionnel.

Le Master est accessible en 2ème année uniquement ; la 1ère année correspond au Master 1 recherche, spécialité « Histoire et analyse des arts de la scène : musique, danse, théâtre ». Le programme pédagogique s'articule autour de cours théoriques : histoire et analyse des arts de la scène, méthodologie de la recherche et du montage de projets, médiation culturelle, architecture des équipements culturels, anthropologie et esthétique du théâtre contemporain, critique, législation du travail. Il propose également des cours pratiques : workshops de mise en scène, de scénographie, de lumière et de son, réalisation de projet de création, séminaires thématiques, création d'un spectacle de fin d'études dans un lieu théâtral, stages.

Université Bordeaux 3 : UFR Humanités – Département Arts – Domaine universitaire – 33607 Pessac cédex – Tél. 05 57 12 67 00 / 05 57 12 15 94 - master-humanites-arts@u-bordeaux3.fr – www.u-bordeaux3.fr

Cours Florent – Formation de mise en scène

L'année de spécialisation du Cours Florent Mise en scène s'adresse à des élèves ou à des professionnels désireux d'acquérir une formation professionnelle qui les prépare aux métiers de la mise en scène et de la dramaturgie. L'enseignement est assuré, sous forme de cours, de conférences, de stages et d'ateliers, par les enseignants du département Mise en Scène et par des professionnels de la scène. La formation est structurée par l'apprentissage de connaissances théoriques et pratiques : histoire et esthétique du théâtre et de la mise en scène, histoire de la littérature théâtrale française et étrangère, dramaturgie, scénographie, costumes, éclairages, droit et économie du spectacle vivant... et des connaissances disciplinaires pratiques : pratique du plateau et de la direction d'acteur avec des metteurs en scène, assistantat d'un chargé de cours, masterclasses, rencontres, conférences.

Cours Florent : 37/39 avenue Jean Jaurès 75019 Paris Tél. 01 40 40 04 44 - contact@coursflorent.fr – www.coursflorent.fr

Sélection d'ouvrages et de documents

La formation de metteur en scène

En 1998, Robert Cantarella et la revue Frictions dirigée par Jean-Pierre Han faisaient paraître un manifeste afin de défendre le principe d'un enseignement spécifique à la mise en scène.

➤ **Pour une formation de la mise en scène : Manifeste**

Jean-Pierre Han, Robert Cantarella. Entre/Vues, 1998, 67 p.

Nouvelle parution publiée par Frictions, Théâtres écritures, Hors série n°4, 2012.

➤ **Nouvelles donnes : deuxième partie : de la formation à la production**

Dir. Robert Cantarella, Jean-Pierre Han, Frictions, N° 8 , p.45-51, 2004.

Des metteurs en scène témoignent de leur apprentissage de la mise en scène.

➤ **Le metteur en scène. Itinéraires . Mettre en scène : une formation en continu**

Jean Jourdheuil, Jacques Lassalle, Richard Brunel, Frictions, Nø 10, p.15-37, 2006.
De l'introduction de nouvelles influences (technologies, mondialisations, etc.) dans la production théâtrale et de leur écho sur le métier de metteur en scène.

➤ **Une formation de metteurs en scène**

Bénédicte Ardiley, Du Theatre [La Revue], Nø 15, p.63-68, 1997.

L'auteur s'appuie sur l'exemple russe pour faire valoir la nécessité et la possibilité d'envisager une formation spécifique pour metteurs en scène.

➤ **La formation de metteur en scène**

Edward Bond, Eric Vautrin, François Regnault..., Registres, Nø 6, 190 p., 2001.

➤ **Les formations artistiques [Document téléchargeable]**

Jean-Luc Caradec, Terrasse [La], Nø hors-série, 27 p., 2011

http://www.journal-laterrasse.fr/pdf/la_terrasse_formations_artistiques.pdf

http://www.journal-laterrasse.fr/formations_artistiques/

➤ **Une école dans un théâtre : L'école du TNS : 1954-2006**

Evelyne Ertel, Anne-Françoise Benhamou, Outrescene, Nø 7-8, 225 p., 2006.

➤ **ENSATT : L'Ecole de théâtre**

Thierry Pariente, Véronique Bisciglia. Les Solitaires intempestifs, [Mémoire[s]], 2011, 206 p.

Se former auprès d'un Maître ?

Traditionnellement le metteur en scène acquérait sa pratique auprès de ses aînés engageant ses derniers à se poser la question de la transmission de leur savoir-faire.

L'action menée de 1990 à 2001 par l'Académie expérimentale des théâtres, dirigée par Michelle Kokosowski et Georges Banu, était, par exemple, tout entière fondée sur ce principe d'échanges et de rencontres.

➤ **Dossier : Reprendre le flambeau**

Maïa Bouteillet, Rolf C. Hemke, Chantal Boiron, Raymonde Temkine, Claudine Galea, Ubu Scenes D'Europe European Stages, Nø 19, p.12-54, 2000.

➤ **L'Académie expérimentale des Théâtres : traversées Mémoire : 1990-2001**

Myriam Bloede. Ed. du Patrimoine, 2002, 240 p.

Les archives de l'AET sont déposées à l'IMEC :

<http://www.imec-archives.com/fonds/academie-experimentale-des-theatres/>

➤ **Transmettre II**

Nø 5, 24 p., Dedale, 1/1/2005.

Voir : Formations à la mise en scène : la fréquentation des grands artistes.

➤ **Dossier : La transmission : Entre l'héritage spontané et l'inscription volontaire**

Joana Idieder, Arcadi : La Revue, Nø 6, p.I-XVI, 2007.

Voir « compagnonnage » de 4 jeunes metteurs en scène et en donne une fiche pratique.

➤ **Créer et transmettre**

Christophe Triau, Sylvie Martin-Lahmani, Alternatives Theatrales, Nø 98, p.2-68, 2008.

2. Metteur en scène : statut juridique

Le metteur en scène semble se situer au centre de tout projet de théâtre sans pour autant avoir un statut juridique très clairement défini dans les textes. S'il a un double statut juridique, (il est à la fois considéré comme un artiste du spectacle salarié et comme auteur de sa mise en scène), sa rémunération soulève régulièrement des questions.

Le Pôle juridique du CnT vous propose cette présentation synthétique. Nos juristes répondent à toutes vos questions lors de ses permanences téléphoniques gratuites qui ont lieu deux demi-journées par semaine

01 44 61 85 33 - cf cnt.fr

Le metteur en scène, un salarié de la compagnie

Le Code du travail mentionne expressément le metteur en scène comme artiste du spectacle "*pour l'exécution matérielle de sa conception artistique*" (article L. 7121-2 10° du Code du travail).

Le metteur en scène est également mentionné dans la nomenclature des emplois salariés artistiques des deux conventions collectives applicables dans le secteur du spectacle vivant.

Le metteur en scène est en effet défini comme étant "*l'artiste qui met en forme en un langage scénique une œuvre de l'esprit. Il(elle) prépare, dirige et coordonne, directement ou indirectement, le travail de l'équipe qui concourt à l'élaboration et à la présentation d'un spectacle*" dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles (secteur public) (art. XI-2-2).

Dans la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, le metteur en scène est celui qui "*élabore et met en œuvre la réalisation du projet artistique*", qui encadre et coordonne l'équipe artistique (art. VI-3).

Dans ces deux conventions collectives, le metteur en scène est classé dans les emplois cadres.

Mais en dehors de la définition de cette profession et de sa classification dans les emplois cadres, il n'existe pas de dispositions spécifiques au metteur en scène. De même, dans les grilles de salaires, son salaire minimum n'est pas mentionné.

Cependant, l'annexe "Metteur en scène" auparavant applicable pour tout employeur relevant de la convention collective des théâtres privés reste applicable pour tout théâtre privé employeur d'un metteur en scène et relevant de l'annexe 1 de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Or dans cette annexe, il est précisé que le salaire minimum ne peut pas être inférieur au Smic et que la répétition devra durer au minimum 2 heures (art. 4-1° de l'annexe).

Dans tous les cas, le metteur en scène étant considéré comme un artiste salarié, cela implique qu'il bénéficie de la protection sociale accordée à tout artiste du spectacle, y compris du possible bénéfice de l'allocation chômage de l'annexe 10.

Le metteur en scène, un auteur

La mise en scène n'est certes pas mentionnée expressément dans les articles du Code de la propriété intellectuelle. Mais il existe une jurisprudence constante qui reconnaît la qualité d'auteur au metteur en scène, à condition bien évidemment que la mise en scène porte l'empreinte de la personnalité du metteur en scène et qu'elle soit formalisée (conditions de protection d'une œuvre par le droit d'auteur).

Or le plus souvent, ces deux conditions sont réunies et la mise en scène est protégée par le droit d'auteur (et ce même si elle ne fait l'objet d'aucune déclaration à la SACD ou à toute autre société de gestion collective.)

Dès lors que le metteur en scène est auteur, comme tout auteur il doit céder ses droits d'auteur par écrit. Ainsi, dès lors qu'il n'est plus physiquement présent lors des représentations et qu'il y a exploitation de la mise en scène, la compagnie doit conclure un contrat de cession de droits d'auteur avec lui. Cette cession peut être conclue à titre gracieux ou onéreux (selon un pourcentage librement négocié ; le Code de la propriété intellectuelle ne fixant aucune rémunération minimum de l'auteur.)

Un metteur en scène peut déclarer sa mise en scène à la SACD, s'il est adhérent. Il ne s'agit que d'une faculté. Dans ce cas, le metteur en scène perçoit une rémunération proportionnelle, également fixée de gré à gré. Généralement, la rémunération oscille entre 2 et 4% de la recette de billetterie ou du prix de cession.

Attention, si le metteur en scène est embauché par un théâtre privé relevant de l'annexe 1 de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, le théâtre doit à minima lui verser 2% de la recette nette qui sert de base à la perception des droits d'auteur (art. 4-2° de l'annexe). C'est la seule disposition qui fixe un pourcentage de rémunération en droits d'auteur minimum pour le metteur en scène.

Sélection d'ouvrages et de documents

Fiche CnT "La notre de droit d'auteur"

http://www.cnt.asso.fr/juridique/fiches_juridiques.cfm - resultats / thème : "droits d'auteur et droits voisins"

Conventions collectives des entreprises artistiques et culturelles, des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et annexe "Metteur en scène"

http://www.cnt.asso.fr/juridique/fiches_juridiques.cfm - resultats / thème : "Droit du travail", puis "Conventions collectives"

Etude sur le statut du metteur en scène en droit du travail et droit d'auteur

<http://www.scene-juridique.fr/>

Guide des metteurs en scène

France. Paris. SACD. Pôle relations Auteurs Utilisateurs. SACD 1/6/2005, 16 p.

Document conservé disponible dans la rubrique Publications / Guides-brochures sur le site de la SACD :

<http://www.sacd.fr>

http://www.sacd.fr/uploads/tx_sacdresources/g-metteur-scene_01.pdf

Mise en scène et droits d'auteur : Liberté de création scénique et respect de l'oeuvre dramatique

Sophie Proust, Jacques Baillon.

L'Entretiens, [Champ théâtral], 1/2/2012, 320 p.

<http://www.lekti-ecriture.com/editeurs/Mise-en-scene-et-droits-d-auteur.html>

Guide juridique et fiscal de l'artiste : S'installer et choisir son statut ; Promouvoir et protéger son oeuvre

Véronique Chambaud.

Dunod 1/1/2010, 257 p.

Les Contrats du théâtre

Patricia Hostein.

Dixit 1/1/2004, 160 p.

<http://www.dixit.fr>

<http://www.dixit.fr/boutique-detail-livre-les-contrats-du-theatre-par-patricia-hostein-105-0-0.html>

Droits d'auteur et droits voisins

Xavier Linant De Bellefonds, Célia Zolynski

[Cours Dalloz : Droit privé]

Dalloz 1/1/2004, VI-559 p.

Droit d'auteur : Guide pratique spectacle vivant

Cyrille Planson

La Scène : SACD 1/1/2008, Supplément au n° 48 de 'La Scène', 72 p.

<http://www.sacd.fr>

http://www.sacd.fr/telechargement/guides2006/DIRCOM_GSV_1_0801.pdf

Le Jurisculture

Dossier de synthèse : Les droits et les obligations du metteur en scène/ Agnès Garnier, N° 111, p.4-6, 1/10/2008

Panorama de la Presse Juridique

Droit moral du metteur en scène/ Bernard Edelman, N° 80, p.37-40, 1/7/1997

Extrait du Recueil Dalloz 1997 28è Cahier. Jurisprudence

La Scène

Fiche pratique : Mise en scène et droit d'auteur : Mode d'emploi / Agnès Garnier, N° 55, 1.p.170, 1/12/2009

3. Pour aller plus loin sur le sujet... En images.

Retrouvez une sélection de documentaires sur le metteur en scène de théâtre au travail.

Capoter au plus près l'intimité du travail d'un metteur en scène en pleine création est une entreprise délicate et subtile, un défi que quelques réalisateurs seulement relèvent avec brio. C'est leur travail, leur démarche et leurs questionnements que le pôle audiovisuel du Centre national du Théâtre souhaite mettre en lumière, et vous propose une sélection de documentaires à consulter sur RDV du lundi au vendredi de 10h à 13h – 14h-18h.

Contact : cleo.jacque@cnt.fr / tél 01 44 61 84 98

Ariane Mnouchkine, l'aventure du théâtre du soleil

Catherine Vilpoux | France | 2009 | 75 min

A travers des rencontres avec ses amis proches et ses collaborateurs, des extraits de spectacles, de répétitions, de films et surtout des documents d'archives notamment sur la naissance du Théâtre du Soleil et ses premières années, Ariane Mnouchkine nous évoque son parcours, sa conception du théâtre, sa rencontre avec le public, ses implications militantes, son engagement politique en France et à l'étranger.

Au soleil même la nuit

Catherine Vilpoux, Éric Darmon | France | 1996 | 180 min

Depuis plus de 30 ans, Ariane Mnouchkine suit avec sa compagnie un trajet unique et exemplaire. Avec ce film, tout au long des répétitions du "Tartuffe" de Molière, elle exprime au quotidien sa vie de théâtre. Le film montre les diverses étapes de travail.

Brook par Brook, portrait intime

Simon Brook | France, Belgique | 2001 | 72 min

"Brook par Brook, portrait intime" est le portrait d'un père par son fils. En suivant sur une longue période la vie tant professionnelle que personnelle de Peter Brook, en utilisant les archives publiques, privées et familiales.

Claude Régy, la brûlure du monde

Alexandre Barry | France | 2005 | 50 min

Ce film est un portrait intimiste d'un créateur de théâtre qui articule son travail sur le renoncement aux normes classiques de la représentation – architecture, décors, costumes, psychologie,...

Claude Régy, le passeur

Elisabeth Coronel, Arnaud de Mezamat | France | 1997 | 92 min

Comment rendre compte des singularités de Claude Régy dans le théâtre contemporain et plus généralement de sa place de créateur et de découvreur (de Duras, Sarraute, Handke, Strauss, Bond, Motton, etc.) ?

D'où tu viens

Olivier Bourbeillon | France | 1995 | 52 min

Éric Vigner est un homme de théâtre installé à la tête du Centre Dramatique National de Bretagne. D'où lui vient sa passion ? Qu'est-ce qu'un metteur en scène. Le film tente de répondre à ces questions à travers le portrait d'un homme au travail.

Ferveur Jacques Lassalle

Jean-Philippe Puymartin | France | 2001 | 52 min

Le réalisateur nous propose de découvrir le parcours théâtral de cet homme dont la devise est de servir un théâtre public et citoyen. Son emploi : passeur de langue et de mémoire.

Giorgio Strehler : la tentation faustienne

Marco Motta | France | 1989 | 30 min

On découvre Giorgio Strehler au coeur de son école, le Piccolo Teatro Studio à Milan, et, sur scène, au cours des répétitions publiques de "Faust" en 1988. Dans une langue métaphorique qui lui est propre, il expose sa démarche pédagogique.

L'Homme de passage

Christophe Ruter, Marianne Flotron / Allemagne / 1999 / 75 min

Le portrait d'un "monstre sacré du théâtre" : Klaus Michael Grüber, qui fut notamment le metteur en scène allemand du spectacle "culte" "Les Bacchantes" (1974) d'Euripide. Dans des décors sobres et épurés, le théâtre grübérien, entre lumière et pénombre, transgresse la mise en scène conventionnelle, pour mieux faire vibrer les mots et le texte, et rendre à l'acteur une présence éphémère.

Irina Brook, le plaisir partagé

Serge Avédikian | France | 2003 | 52 min

À travers les répétitions, les extraits de pièces et les interventions des acteurs et des collaborateurs, le film restitue le travail de création en train de s'accomplir.

Journal

Jean-Luc Lagarce | France | 1992 | 53 min

Jean-Luc Lagarce, metteur en scène de théâtre français, enregistre son univers intime depuis deux ans à l'aide d'une caméra 8 mm. Comment parler de soi, et de l'autre très proche, avec la caméra troisième œil, omniprésente, partielle, indiscreète et publique, étrangère et complice.

Krzysztof Warlikowski ou le sacrifice en héritage

Manuelle Blanc | France | 2010 | 54 min

Un regard subjectif au coeur de Varsovie sur le processus de création de la pièce de théâtre "(A)pollonia" mise en scène par Krzysztof Warlikowski, présentée dans la cour d'honneur du Palais des papes au Festival d'Avignon 2009.

L'art de mettre en scène

Jérôme Cassou | France | 2002 | 52 min

avec Jean-Michel Rabeux, Bernard Sobel, Stéphane Braunschweig, Bartabas ...

Leçon 1 : travail à la table

Stéphane Metge | France | 1999 | 26 min

Patrice Chéreau donne des informations sur l'auteur William Shakespeare, les élèves commencent la lecture et Patrice Chéreau leur fait peu à peu découvrir le sens des textes.

Leçon 2 : scène de groupe

Stéphane Metge | France | 1999 | 26 min

Patrice Chéreau aborde quelques thèmes chers à sa conception du théâtre : faire jouer un groupe d'acteurs ensemble, (à quoi correspond l'autre, voir autre chose et au-delà de sa propre image), régler le ou les rythmes d'une scène et tenir compte des temps forts et des temps faibles du texte.

Leçon 3 : monologue

Stéphane Metge | France | 1999 | 26 min

On se concentre sur l'évolution d'un comédien sur toute la durée du travail d'un monologue de "Richard III" à travers l'évolution du personnage. Patrice Chéreau est "collé" au comédien, et c'est dans cette relation très intimiste que le comédien trouve son chemin pour jouer le rôle.

Leçon 4 : le chœur des femmes

Stéphane Metge | France | 1999 | 26 min

Patrice Chéreau parle du problème du chœur antique de la tragédie grecque et compare le rôle des femmes des deux textes de William Shakespeare à une sorte de chœur.

Leçon 5 : paroles d'élèves

Stéphane Metge | France | 1999 | 26 min

Patrice Chéreau se livre à une autocritique sur son obsession de "l'efficacité", pendant que les élèves parlent avec liberté et commentent son travail, s'expriment sur leur "métier" de comédiens.

Olivier Py

Nicolas Baulieu, Rémi Duhamel, Patrice Le Van Hiep | France | 1999 | 18 min

Les interviews le surprennent en pleines répétitions du "Visage d'Orphée" pour la cour d'honneur du Palais des Papes. Le projet est d'envergure : écriture et mise en scène d'un long poème épique, dit quatre heures durant par 18 acteurs.

Patrice Chéreau, le corps au travail

Stéphane Metge | France | 2010 | 75 min

Patrice Chéreau face à la caméra analyse la pratique de son métier. Il s'agit d'une interrogation intime sur ce que Patrice Chéreau a traversé dans son travail et dans son époque, sur ce qu'il est désormais et ce qu'il cherche encore. L'itinéraire d'une vie partagée par et pour les corps.

Patrice Chéreau, une autre solitude

Stéphane Metge | France, Suisse | 1995 | 76 min

Pour la première fois, Patrice Chéreau accepte l'idée de se laisser filmer et de collaborer au plus près de ce film pendant son travail de création. Il accepte le risque de se laisser observer à la loupe pendant un an, de livrer ses secrets sans complaisance, le temps de recréer et jouer "Dans la solitude des champs de coton" de Bernard-Marie Koltès, le temps de remettre en scène le "Don Giovanni" de Mozart.

Pippo Delbono : le poète en colère

Béatrice Ilardi, Nathalie Jacquinot | France | 2011 | 52 min

Pippo Delbono est un poète en colère qui hurle sa vision du monde, sa rage et son indignation. Il se dévoile au cours des répétitions de "Dopo La Battaglia" et témoigne, à travers ses créations, d'un univers où gravitent politique, marginalité, folie et maladie.

Préparatifs pour jeux de guerre

Jean-Paul Lebesson | France | 1995 | 52 min

La trilogie des "Pièces de guerre" d'Edward Bond déploie une vaste fiction traversée de bout en bout par les questions que tout homme moderne peut se poser devant l'histoire : comment rester humain quand l'inhumanité rôde encore devant chacune de nos portes.

S'éloigner du Théâtre

Jean-Christian Riff | France | 2004 | 52 min

Pascal Rambert auteur, metteur en scène, a imaginé un moyen de renouveler l'approche de ses spectacles et la méthode d'écriture de ses pièces de théâtre. Il a dirigé des séances de recherche « en temps réel ».

Stéphane Braunschweig, scènes croisées

Mustapha Hasnaoui | France | 2003 | 51 min

Le 1er juillet 2000, Stéphane Braunschweig prend la direction du TNS, endossant au sein de cet établissement la triple responsabilité de metteur en scène, pédagogue et gestionnaire.

The Tigh trope

Simon Brook | France, Italie | 2012 | 104 min

"Il est si simple de tomber du côté de la tragédie ou de la comédie, ce qu'il faut avant tout, c'est être sur la corde raide...". Pour la première fois depuis 40 ans, Peter Brook, metteur en scène emblématique du théâtre contemporain, a accepté d'ouvrir le rideau sur la face cachée de son travail et de livrer les "secrets" de ses méthodes.

Vilar, aventure et passion

Marcel Teulade | France | 1991 | 60 min

Vilar par lui-même. Son aventure théâtrale : le festival d'Avignon, le TNP.

Voyages en pays lointains

Isabelle Marina | France | 2002 | 52 min

Depuis quatre ans, bouleversé par les textes de Jean-Luc Lagarce qui racontent le retour au pays natal de celui qui vient annoncer sa mort prochaine, Joël Jouanneau les met en scène. Au gré du journal qu'il tient lors des répétitions de la dernière pièce de Lagarce, "Le Pays lointain", avec de jeunes comédiens issus du Conservatoire de Paris, à partir de séquences extraites de "Juste la fin du monde", il explore la force et l'intensité de sa relation avec cette œuvre.

Wilson/Huppert

A movement in time and space

Benoît Rossel | Suisse | 1995 | 24 min

En 1993, Bob Wilson créait "Orlando" avec Isabelle Huppert comme interprète. Ce film retrace l'histoire de la rencontre entre un metteur en scène et son actrice. Il s'achève le soir de la première. La position privilégiée de la caméra permet aux spectateurs de mieux comprendre les analogies entre le théâtre de Wilson et la danse, les arts plastiques,

4. Pour aller plus loin : sélection d'ouvrages

Les documentalistes du CnT vous proposent un itinéraire bibliographique et vous invitent à cheminer parmi quelques questions que soulève le métier de metteur en scène, de sa formation à sa pratique professionnelle en solitaire ou en collectif.

Il répondra à toutes vos demandes : contacts : documentation@cnt.asso.fr

Responsable : Marie-Pierre Ghribi-Bianchi 01 44 61 84 89

Documentaliste : Nancy Anakesa 01 44 61 84 97

D'un métier solitaire ou d'une aventure collective

Les processus de création sont souvent liés à des pratiques collectives d'écriture et de mise en scène : écriture de plateau, mises en scène collectives...

•> **Les Enjeux de l'interprétation théâtrale**

Hubert JAPPELLE. L'Harmattan, [Anthropologie du monde occidental], 1997, 110 p.
Cet ouvrage plaide en faveur du travail collectif au théâtre où communion et échanges lient l'auteur dramatique, le metteur en scène et l'acteur

•> **Mise en scène et Jeu de l'acteur : Entretiens : Tome 1 : L'espace du texte**

Josette FERAL. Jeu / Lansman, 1997, Vol. 1, 317 p.

•> **L'Espace qui nous habite**

Les Cahiers De Prospero, N° 12, 154 p., 2002.

Interrogations d'auteurs sur la mise en espace de leurs textes.

•> **Communauté théâtrale [La] : Entreprises théâtrales et idéal de la troupe**

Serge Proust. Presses de Sciences Po, p.93-113, 2003. [Revue française de sociologie], 44.

Cet article est consultable en ligne sur le site du CAIRN : <http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2003-1-page-93.htm>

•> **Nouvelles donnes : première partie : les années de formation**

dir. Robert CANTARELLA, Jean-Pierre HAN, Frictions, N° 7, p.12-22, 2003.

Des metteurs en scène témoignent de leurs années de formation et de leurs rapports aux textes.

•> **Autour du texte théâtral : Analyses de spectacles et témoignages du travail de mise en scène**

Edorado ESPOSITO. L'Harmattan, [Univers théâtral], 2009, 190 p.

•> **Créer, ensemble : Points de vue sur les communautés artistiques [fin du XIXè - XXè siècles]**

Marie-Christine AUTANT-MATHIEU. L'Entretiens, [Les Voies de l'acteur], N° 23, 2013 . - 472 p.

•> **Ecrire avec les autres**

FICHET Roland, Jean-Louis PERRIER, Mouvement, N° 72, p.70-75, 2014.

Roland FICHET parle de la place qu'occupe l'écriture dans le travail théâtral.

•> **Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980**

Raphaëlle DOYON ; Guy FREIXE. L'Entretiens, [Les points dans les poches], 2014. 320 p.

À la tête d'une compagnie ou d'une structure théâtrale

Le métier de metteur en scène ne se résume pas à sa dimension artistique et qu'il soit devenu un charismatique directeur de compagnie ou d'un théâtre public, le metteur en scène doit aussi se frotter aux réalités des relations avec les institutions et le contrôle de la gestion qui en découle, savoir appréhender bien des notions économiques qui impactent la troupe dans son acte de création.

•> **Lettre au directeur du théâtre**

Denis GUENOUN. Les Cahiers de l'Egaré, 1996, 93 p.

•> **Arts du spectacle, métiers et industries culturelles : penser la généalogie**

Laurent CRETON, Michael PALMER, Jean-Pierre SARRAZAC. Presses Sorbonne Nouvelle, 2005, 241 p.

Voir : Le metteur en scène : pouvoir de création ou pouvoir de production / François CAMPANA.

•> **Directeurs de théâtre XIXe - XXe siècles : Histoire d'une profession**

Pascale GOETSCHER, Jean-Claude YON. Publications de la Sorbonne, [Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles], 2008, 250 p.

Autant de points de vue sur ce parcours que de metteurs en scène

Connaître le métier de metteur en scène, c'est avant tout lire ce qu'ils décrivent de leur pratique dans le quotidien de leur démarche professionnelle.

•> **Le travail du metteur en scène**

Jean VERDEIL. Aléas, 1995, 167 p.

Jean Verdeil appuie sa présentation sur une série d'entretiens auprès de personnalités et du choix du texte à celui des comédiens lorsque le metteur en scène ne s'appuie pas sur une troupe, toutes les étapes de la mise en scène d'un spectacle sont analysées.

•> **Débuter : Metteurs en scène et compagnies**

Georges BANU, Alternatives Théâtrales, N° 62, 79 p., 1999.

•> **Pourquoi êtes-vous metteur en scène?**

Anne-Françoise BENHAMOU, Outrescene, N° 6, 103 p., 2005.

•> **L'Ere de la mise en scène**

Scéren [CNDP], 1/1/2005 . - 239 p. - [Théâtre Aujourd'hui], 10.

Contient aussi la réponse à un questionnaire par dix-huit metteurs en scène de générations différentes, parmi les plus créatifs ou les plus prometteurs, évoquent leur parcours, leur engagement théâtral et leur art.

•> **Metteuses en scène : Le théâtre a-t-il un genre ?**

Anne-Françoise BENHAMOU, Outrescene, N° 9, 149 p., 2007.

Parcours et témoignages de femmes metteurs en scène.