
Découvrez le spectacle vivant [1]

Qu'est-ce que le spectacle vivant ?

Le spectacle vivant regroupe les arts de la scène : musique, chant, danse, théâtre, mime, conte, marionnettes, stand up, humour, comédies-musicales, cabaret, music-hall, arts du cirque, arts de la rue...

Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu'une activité relève du spectacle vivant :

1. Une représentation en présence physique du public (en live), contrairement aux spectacles enregistrés (cinéma, audiovisuel, radio, disque) ;
2. Une représentation d'une œuvre artistique, relevant de la protection du droit d'auteur, contrairement par exemples aux événements sportifs, aux conférences, aux défilés de mode ;
3. Une représentation jouée par au moins un artiste interprète du spectacle rémunéré (danseur, musicien, comédien, etc)

Article 1 Loi n°99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

Quels sont les métiers du spectacle vivant ?

Chaque spectacle vivant est une aventure collective qui mobilise de nombreuses équipes qui coopèrent.

Le secteur compte près de 200 métiers différents :

Les professions artistiques : auteurs compositeurs, directeurs artistiques et artistes interprètes

Les personnels techniques dans les domaines du plateau, son, lumière, vidéo, décors, costume...

Les personnels administratifs dans les domaines de la production, diffusion-tournées, communication, accueil du public, action culturelles, fonctions supports...

Les métiers du spectacle vivant

Liste indicative et non exhaustive

- Métiers artistiques
- Métiers techniques
- Métiers administratifs

Le spectacle vivant compte près de 200 métiers qui requièrent des compétences pointues. Cette variété de métiers correspond à la diversité des types de spectacles, des esthétiques et répertoires, des modes de production/diffusion, des techniques scéniques et des moyens mobilisés. Fréquemment, les professionnels exercent plusieurs métiers, plus ou moins connexes.

Métiers artistiques

Art dramatique

- Metteur en scène / Metteuse en scène
- Dramaturge
- Artiste dramatique* : Comédien / Comédienne, Acteur / Actrice, Mime, Marionnettiste, Conteur / Conteuse, Humoriste, Imitateur / Imitatrice, Figurant / Figurante, Doubleur voix-off / Doubleuse, Cascadeur / Cascadeuse...
- Répétiteur / Répétitrice

Danse

- Chorégraphe, Maître de ballet
- Artiste chorégraphique* : Danseur / Danseuse
- Chorélogue, Notateur / Notatrice

Musique et chant

- Auteur-Compositeur / Autrice-Compositrice,
- Orchestrateur / Orchestratrice, Arrangeur musical / Arrangeuse
- Directeur musical / Directrice Musicale, Chef d'orchestre / Cheffe d'orchestre
- Artiste de la musique* : Musicien / Musicienne, DJ
- Chef de chœurs / Cheffe de chœurs, Chef de chant / Cheffe de chant
- Artiste du chant* : Chanteur / Chanteuse, Artiste lyrique
- Bibliothécaire musical
- Copiste

Arts du cirque et spectacles visuels

- Metteur en piste / Metteuse en piste
- Circassien et artiste visuels* : Acrobate, Antipodiste, Contorsionniste, Cordiste circassien / circassienne, Trapéziste, Voltigeur / Voltigeuse, Funambule, Equilibriste, Clown, Jongleur / Jongleuse, Artiste équestre, Ecuyer / Ecuère, Magicien / Magicienne, Illusionniste, Fantaisiste, Ventriloque, ...

*Artistes interprètes pouvant jouer ou se produire dans des spectacles musicaux, d'art lyrique, d'art dramatique, d'art chorégraphique, d'arts du cirque, d'arts de la rue, de variétés, de cabarets, de comédies-musicales, de music-hall, etc.

[2]

De la création à la tournée, comment se montent les spectacles ?

Schématiquement les étapes de création d'un spectacle sont : conception, production, diffusion (exploitation, tournées).

Ces étapes et les métiers intervenant varient fortement selon le type de spectacle et les moyens engagés.

De manière générale

Les étapes de montage de spectacles vivants, de la conception à la diffusion

Musique, chant, opéra, danse, théâtre, mime, conte, marionnettes, humour, stand up, comédies-musicales, cabaret, music-hall, magie, arts du cirque, arts de la rue, ...

Le montage d'un spectacle vivant est un processus complexe qui varie selon les esthétiques, les répertoires, la taille et les moyens du projet artistique, les partenaires impliqués, les réseaux de diffusion, la durée d'exploitation, les technologies, les territoires...

Chaque création est unique et originale. Certains spectacles se montent en quelques semaines tandis que d'autres nécessitent des années de préparation. La durée d'exploitation varie (séries de dates, avec ou sans reprise par la suite) : le spectacle peut être joué dans un seul lieu/site ou plusieurs, localement ou en tournée (en France et/ou à l'étranger). Dans le cas des tournées, les équipes peuvent être constituées des mêmes personnes ou non, tant les artistes interprètes (qui reprennent les rôles), que les équipes techniques ou administratives qui se relaient. De nombreux imprévus nécessitent une adaptation au quotidien.

Les activités et les métiers impliqués dépendent du type de spectacle, qui selon les cas, mobilise plusieurs centaines de professionnels très spécialisés dans leur domaine, ou bien sont créés par une petite équipe poly-compétente.

Ce document retrace schématiquement de façon indicative les étapes clefs de la conception d'un spectacle vivant jusqu'à sa représentation en public.

cpnef:sv

 afdas
ASSOCIATION FRANÇAISE DES
DANSERRES

Réalisation : CPNEF-SV

Edition : Observatoire prospectif des métiers et des qualifications du spectacle vivant

L'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications du spectacle vivant est piloté par la CPNEF-SV. L'AFDAS assure sa gestion et son financement

[3]

Pour les concerts de variété

Fresque des métiers

De la création à la tournée: comment se montent des concerts de variété française ?

Julien Doré, Étienne Daho, Calogero, Soprano, Zaho de Sagazan... Comme de nombreuses autres stars de la musique, ces artistes sont allés à la rencontre de leur public lors d'une tournée des Zéniths et des Arénas.

Quelles sont les étapes de création du live, de l'écriture du spectacle jusqu'au premier lever de rideau et quels métiers interviennent dans ce processus de travail ?

Lors de cette aventure collective unique, une centaine de professionnels vont intervenir, apportant leur savoir-faire en travaillant côte à côte de longs mois. C'est aussi le résultat de la collaboration du producteur, des diffuseurs, des lieux accueillants et des prestataires techniques.

Date de publication : **Février 2025**

Quelles sont les entreprises ?

On distingue deux types d'entreprises de spectacle vivant :

1. **Les entrepreneurs de spectacles vivants, qui exercent des activités de création, pro-**

duction, diffusion, tournées, exploitation de lieux

Les entrepreneurs peuvent n'exercer qu'un type d'activité ou en cumuler plusieurs. Les entrepreneurs s'associent fréquemment pour monter et exploiter un spectacle (coproductions, coréalizations, cessions).

Certains sont labellisés par le Ministère de la culture car ils ont des missions de services publiques et respectent un cahier des charges.

Exemples : théâtres nationaux, CDN centres dramatiques nationaux, CCN centres chorégraphiques nationaux, centres nationaux des arts du cirque, centres nationaux de la marionnette, scène nationales, SMAC scènes de musiques actuelles, théâtres de villes, théâtres lyriques, orchestres, zéniths, cabarets, music-halls, salles de concerts, cirques, cafés théâtres, producteurs/diffuseurs sans lieu, compagnies, groupes ou ensembles musicaux, festivals...

2. Les entreprises techniques au service de la création et de l'événement, qui agissent en tant que prestataires pour les entrepreneurs de spectacles vivants (privés ou publics) pour la mise en œuvre de moyens scéniques (son, lumière, vidéo, structures, machineries, décors, costumes, etc.). La majorité des entreprises techniques exercent une activité de service comparable à de la logistique ou de la manutention : elles s'appuient sur un parc de matériels scéniques qu'elles mobilisent pour les besoins de leurs clients et déploient une partie de leurs salariés sur le lieu du spectacle pour réaliser l'installation et/ou l'exploitation desdits matériels. D'autres entreprises techniques exercent une activité plutôt artisanale ou industrielle, fabriquant dans leurs ateliers des éléments nécessaires aux spectacles.

Téléchargement le document de présentation : le spectacle vivant ses activités et ses entreprises ^[5] (Juin 2024)

Spectacle vivant : ses activités, ses entreprises

1. Le secteur d'activité
2. Les entreprises

Musique, chant, opéra, danse, théâtre, conte, marionnettes, stand up, arts du cirque, comédies-musicales, cabaret, music-hall, magie...

Le spectacle vivant : un secteur composite, dynamique et innovant

N3 L'Apocalypse scène nationale @ Bruno Beltrao

On achève bien les anges |Aléjia| Théâtre équestre Zingiro 2016

Dibbouk L'Apostrophe scène nationale @ Amaud Vasseur

Quels emplois et carrières ?

Ce document propose une présentation générale du spectacle vivant : organisation, activités, types d'employeurs et d'emplois..

Il pointe également les difficultés, car si les métiers du spectacle vivant sont attractifs et suscitent des vocations, les carrières sont incertaines.

Il est donc indispensable de se préparer à exercer ces professions par une solide formation professionnelle.

A noter : les données statistiques ne sont plus à jour

Journal d'orientation "Spectacle vivant & emploi" [6] - 2018

SPECTACLE VIVANT EMPLOIS & CARRIÈRES

- Artistes
- Techniciens
- Administratifs

Plus de
200 métiers
au service
de la création

Musique, théâtre, marionnette, danse, cirque et arts de la rue... le spectacle vivant est un secteur dynamique et innovant qui suscite bien des vocations. Cependant, les parcours professionnels sont inégaux et recouvrent des réalités d'emplois diverses, parfois difficiles.

 bservatoire:
MÉTIERS DU SPECTACLE VIVANT

www.cpnefsv.org

[6]

Quelles formations initiales ?

Il n'existe pas de voie royale pour travailler dans le spectacle vivant car les professions ne sont pas réglementées (il n'y a pas de diplôme obligatoire).

A chacun son parcours selon son profil, académique ou atypique. Néanmoins, pour mettre les chances de son côté et réussir sa vie professionnelle, mieux vaut se former afin d'acquérir de solides savoir-faire. Ces formations peuvent être effectuées selon les cas dans des écoles publiques, des universités ou des établissements privés.

Les trois fiches présentent de façon indicative les filières d'emplois et les formations associées :

Les métiers artistiques [7]

Les métiers techniques - [8] publication novembre 2023

Les métiers administratifs [9] - publication octobre 2023

Voir aussi le répertoire des formations certifiantes (diplômes, titres professionnels, certificats). [10]

Pour aller plus loin avec nos partenaires

Dans les musiques actuelles, **le CNM** [11] propose notamment des fiches pratiques. : comment démarrer ? comment faire des concerts ? comment produire un disque ?

Les sites des institutions soutenus par le Ministère de la culture : **Cité de la musique** [12], **Le Centre national de la danse** [13], **Artcena** [14] pour l'art dramatique et les arts du cirque

URL source: <https://www.cpnefsv.org/metiers-spectacle/decouvrez-spectacle-vivant>

Liens

[1] <https://cpnefsv.org/metiers-spectacle/decouvrez-spectacle-vivant>

[2] <https://www.cpnefsv.org/sites/default/files/public/pdf/F-Metiers-du-spectacle/orientation/Liste%20des%20m%C3%A9tiers%20du%20spectacle%20vivant%20-%202025.pdf>

[3] <https://www.cpnefsv.org/sites/default/files/public/pdf/F-Metiers-du-spectacle/orientation/Etapes%20de%20montage%20de%20spectacles%20vivants.pdf>

[4]

- <https://www.cpnfsv.org/sites/default/files/public/pdf/F-Metiers-du-spectacle/orientation/Fresque%20Concert%20vari%C3%A9t%C3%A9.pdf>
- [5] <https://www.cpnfsv.org/sites/default/files/public/pdf/F-Metiers-du-spectacle/orientation/11-%20Le%20spectacle%20vivant%2C%20ses%20activit%C3%A9s%2C%20ses%20entreprises%202024.pdf>
- [6] <https://www.cpnfsv.org/sites/default/files/public/pdf/F-Metiers-du-spectacle/orientation/Journal%20version%20web.pdf>
- [7] <https://www.cpnfsv.org/sites/default/files/public/pdf/F-Metiers-du-spectacle/orientation/Artistes.pdf>
- [8] <https://www.cpnfsv.org/sites/default/files/public/pdf/F-Metiers-du-spectacle/orientation/Fiche%20orientation%20-%20Les%20techniciens%20du%20spectacle%20vivant%20-%20Novembre%202023.pdf>
- [9] <https://www.cpnfsv.org/sites/default/files/public/pdf/F-Metiers-du-spectacle/orientation/Administratifs%20-%20v2.pdf>
- [10] <https://www.cpnfsv.org/repertoire-formations/formations-certifiantes>
- [11] <https://cnm.fr/>
- [12] <http://metiers.philharmoniedeparis.fr/metiers-de-la-musique.aspx>
- [13] <https://www.cnd.fr/fr/>
- [14] <https://www.artcena.fr/>