

Série : Découverte du spectacle vivant

Date de publication : Juin 2024

Étapes de création d'un spectacle vivant, de la conception à la diffusion

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

La création d'un spectacle vivant est un processus long et 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 spectacle est unique et original. Certains se montent en quelques semaines tandis que d'autres nécessitent plusieurs 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.

Ainsi, les activités et les métiers impliqués dépendent du spectacle, qui selon les cas, mobilise plusieurs centaines de personnes aux qualifications spécialisées ou bien sont créés par une petite équipe pluriactive.

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

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

Principales étapes de création et cœurs de métiers du spectacle vivant (*)

1- Conception

Conception du spectacle

Artistique

Conception d'une œuvre originale ou reprise

Recherches, écriture, composition, adaptation, indications scéniques, ateliers...

Auteur, Compositeur, Dramaturge...

Préproduction

Préfiguration des moyens (artistiques, techniques, humains, juridiques, financiers...)

Composition de l'équipe artistique (recrutements)

Par les porteurs du projet

Fonctions support

Direction d'entreprise ou de structure, Communication, Commercialisation, Gestion Comptabilité Paie, RH, RSE, Eco-conception Economie circulaire, Logistique, Transport, Informatique, Sécurité-sûreté, Maintenance, Bar Restauration ...

1- Production

Création du spectacle : du projet artistique jusqu'à la 1ère représentation en public

Artistique

Répétitions et interprétations du spectacle

Direction artistiques assurée par le : *Metteur en scène, Directeur musical, Chef d'orchestre, Chef de chant, Chorégraphe, Maître de ballet, Metteur en piste...*

Interprétées par les artistes : *Comédiens, Musiciens, Chanteurs, Danseurs, Circassiens, Artistes du music-hall...*

Technique

Encadrement, faisabilité, planification

Directeur technique, Régisseur général, Responsable du bureau d'étude...

Conception des moyens scéniques

Décors : *Scénographe*

Costumes, coiffures, perruques, masques, maquillage :

Concepteur costume, Concepteur des coiffures, Concepteur des perruques, Concepteur des masques

Eclairages : *Concepteur lumière*

Vidéo : *Concepteur vidéo*

Son : *Ingénieur du son, Concepteur son*

Fabrication, construction

Décors : *Décorateur, Constructeur, Menuisier, Peintre, Staffeur, Métallier...*

Costumes, coiffures, masques, maquillage : *Costumier, Coiffeur, Perruquier, Posticheur, Réalisateur des masques, Maquilleur...*

Accessoires : *Accessoiriste*

Personnels de production

Organisation des moyens (artistiques, techniques, humains, juridiques, financiers, logistiques, autorisations...)

Recherche de partenaires (coproducteurs, diffuseurs, acheteurs...)

Administrateur de production, Chargé de production

3- Diffusion- Tournée

Exploitation du spectacle dans un ou plusieurs lieux

Artistique

Interprétation du spectacle

Comédiens, Musiciens, Chanteurs, Danseurs, Circassiens, Artistes du music-hall, Artistes visuels...

Interventions artistiques et actions culturelle (non systématique)

Artistes interprètes, auteurs, compositeurs, directeurs artistiques

Technique

Encadrement, faisabilité, planification

Directeur technique, Régisseur général, Responsable du bureau d'étude...

Montage/démontage, exploitation des équipements scéniques

Scène/plateau : *Régisseur scène/Plateau, Technicien*

scène/plateau, Machiniste, Rigger, Road

Son : *Régisseur son, Technicien son*

Eclairage : *Régisseur lumière, Technicien lumière*

Vidéo : *Régisseur vidéo, Technicien vidéo*

Accessoires, effets spéciaux : *Accessoiriste, Pyrotechnicien*

Et aussi : *Electricien, Manutentionnaire, Technicien structure...*

Costume, habillement, coiffure, maquillage

Chef costumier, Costumier, Habilleur

Chef coiffeur, Coiffeur, Chef perruquier, Perruquier, Posticheur

Chef maquilleur, Maquilleur, Réalisateur des masques...

Personnels de la diffusion

Prospection des lieux, vente du spectacle (cession), organisation des tournées, planning

Administrateur de tournée, Chargé de diffusion (booker)

Programmation

Sélection des spectacles correspondant aux lieux accueillant

Programmateurs

Médiation, accueil du public

Actions culturelles (dans le lieu ou hors les murs), billetterie, abonnements, accessibilité, contrôle, placement

Responsable/Chargé de l'action culturelle...

Responsable/Chargé de l'accueil, Hôte d'accueil...

Responsable/Chargé de la billetterie...

(*) Schémas général indicatif variant pour chaque spectacle vivant

Concernant les métiers cités, ne sont pas indiqués dans ce document pour des raisons de lisibilité : la totalité des métiers existants, les appellations voisines, les postes de chefs adjoints ou assistants, les intitulés de métiers génrés.