

Liste et définition des différents métiers artistiques

N°2.2 | janv. 2012

(reconnus par les conventions collectives)

COMÉDIEN

Acteur, artiste de la scène, le comédien interprète un rôle, incarne un personnage, traduit une action et met en œuvre un texte, un scénario, un thème. Sous les directives de jeu d'un metteur en scène, il exploite toutes les techniques vocale, gestuelle, corporelle et respiratoire, afin de rendre son rôle le plus crédible possible aux yeux du spectateur. La formation : même si le mythe de l'autodidaxie a la vie dure, la grande majorité des comédiens en exercice ont suivi au moins une formation en art dramatique. La moitié d'entre eux cumulent plusieurs formations. L'originalité de ce métier artistique est fondée sur une ouverture aux différents secteurs du spectacle vivant. En effet, la richesse de l'activité professionnelle du comédien lui permet d'exercer ses talents dans les domaines suivants : théâtre, télévision, cinéma, cirque, radio, publicité, doublage, postsynchronisation, arts de la rue... Fort de ses expériences acquises dans divers univers artistiques, le comédien a la possibilité de faire évoluer sa carrière vers d'autres professions : mise en scène, enseignement, administration, communication et animation. L'intermittence est la forme d'emploi la plus répandue parmi les artistes-interprètes, et la situation de la quasi-totalité des comédiens. En réalité, la notion "d'intermittent du spectacle" n'a pas d'existence légale. Seuls les éléments suivants permettent d'identifier un intermittent : l'alternance de périodes d'emploi et de non emploi, la multiplicité d'employeurs et le caractère itinérant de l'emploi. A ce titre, l'intermittent bénéficie d'une indemnisation, sous certaines conditions, dans le cadre de l'annexe X de la convention assurance chômage.

COMÉDIEN-INTERVENANT

Les interventions individuelles ou collectives dans le champ social et culturel font de plus en plus partie de la pratique professionnelle du théâtre et plus particulièrement de celle de l'acteur. Le comédien-intervenant est un initiateur artistique qui s'intègre aux pratiques éducatives. Les comédiens sont de plus en plus impliqués dans le milieu éducatif, associatif, hospitalier, carcéral mais aussi dans les musées, les expositions et les monuments historiques. En ce qui concerne le milieu éducatif : les établissements scolaires offrent aux élèves soit, durant le temps scolaire, soit hors temps la possibilité de participer à des pratiques artistiques notamment dans le domaine du théâtre. Même s'il ne bénéficie pas encore de formation clairement référencée, il s'agit d'un métier qui en raison de l'évolution, prend une place de plus en plus importante dans le marché du travail des comédiens.

COSTUMIER

Le costume est le vêtement que porte un comédien pour l'interprétation de son rôle. Cet élément vestimentaire caractérise le personnage, une époque, un style de création. Sous l'autorité hiérarchique du metteur en scène, le costumier est la personne qui conçoit et crée les costumes, c'est un "artiste" ou plutôt un artisan, qui fait souvent partie d'une équipe qui travaille autour de la création d'un spectacle. Bien sûr, il lui faut s'efforcer de respecter le budget alloué à la réalisation des costumes et les délais imposés par le metteur en scène. Les fonctions du costumier sont :

Etude et réalisation des maquettes des costumes en collaboration avec le metteur en scène ou le décorateur-scénographe, Recherche et choix des tissus, Réalisation des costumes par ses propres soins ou par une couturière, Si besoin, recherche et choix des accessoires au costume : perruques, chapeaux, chaussures, maquillage, Essayage des costumes sur les comédiens, Gestion de l'ensemble du matériel : costumes et accessoires. Parce qu'il doit s'adapter aux exigences artistiques du metteur en scène, le costumier doit être doté de qualités relationnelles et organisationnelles évidentes. Souvent il doit faire face aux modifications de dernière minute (retouches) et... supporter les angoisses des comédiens devant des métamorphoses qui menaceraient leur confiance en eux-mêmes. Souvent, le costumier de spectacle est un intermittent qui collabore donc à des projets artistiques ponctuels de compagnies ou structures culturelles. S'il est permanent dans un théâtre (théâtre national ou centre dramatique national), il peut passer à l'échelon supérieur : chef costumier.

DÉCORATEUR-SCÉNOGRAPHE

Le décorateur-scénographe est un créateur qui a la charge de concevoir un espace théâtral par rapport à une œuvre donnée. Il doit donc imaginer un décor, une mise en espace sur un lieu scénique en utilisant des moyens techniques, picturaux, architecturaux, plastiques et artistiques. Artisan de l'espace, il doit veiller à ce que l'agencement matériel et plastique de la scène respecte fidèlement le discours de la mise en scène. Pour cela, il collabore étroitement avec le metteur en scène mais aussi avec l'éclairagiste et le costumier. Ce maître de l'espace est à la fois un concepteur, un artiste et un technicien. Le décorateur-scénographe peut transmettre son savoir-faire soit en enseignant dans des écoles spécialisées, soit par le biais de stages ponctuels...

DRAMATURGE

À l'origine, le dramaturge est celui qui produit des œuvres dramatiques, en un mot un auteur dramatique. Aujourd'hui, ce mot a pris un autre sens ; il désigne une fonction qui n'est plus d'écrire des pièces et s'applique à quelqu'un qui souvent n'est pas un auteur. Conseiller littéraire et théâtral, il est attaché à un théâtre national, un centre dramatique national ou une compagnie de renommée internationale. Au sein de l'équipe artistique, il est le plus proche collaborateur du directeur ou metteur en scène ; Son travail de dramaturgie se situe en amont et en aval d'un spectacle : il représente en quelque sorte une "instance de réflexion". Le dramaturge et le metteur en scène se partagent la réalisation théâtrale d'une œuvre dramatique : le premier prend en charge le travail théorique tandis que le second assure l'élaboration scénique en liaison directe avec les comédiens. Les fonctions du dramaturge varient selon son degré de notoriété et de la place qu'il lui est accordée au théâtre : lecture des manuscrits, des pièces au programme, recherche documentaire sur et autour de l'œuvre, analyse et explication des principes de construction de l'œuvre, définition de son idéologie, adaptation en langage théâtral ou traduction de l'œuvre si nécessaire, élaboration et rédaction du programme, participation aux répétitions en tant que critique interne. Cet intellectuel est bien évidemment un littéraire. On peut accéder à ce métier par de longues et laborieuses études universitaires. Par ses connaissances très étendues et affinées sur l'histoire et l'esthétique du théâtre et des auteurs dramatiques, il est amené très souvent à transmettre son savoir en devenant enseignant de théâtre à l'université ; tout en s'adonnant parfois à l'écriture dramatique. Chercheur impénitent, ce théoricien du théâtre collabore à de nombreuses revues spécialisées, d'ouvrages théoriques ou d'essais.

ÉCLAIRAGISTE-CONCEPTEUR

L'éclairagiste-concepteur crée les éclairages en fonction du projet artistique du metteur en scène, de l'espace scénique conçu par le décorateur-scénographe. Il choisit les types de matériels, détermine leur emplacement en collaboration avec le régisseur-lumière à qui il confie la conduite lumière. L'éclairagiste-concepteur a pris ces dernières années une importance telle qu'il est considéré comme partie intégrante de l'équipe artistique. Expérience professionnelle de plusieurs années en régie lumière.

MAQUILLEUR

Il est l'artiste qui a la charge de concevoir et réaliser les maquillages des comédiens avant le spectacle. Collaborateur proche du metteur en scène ou réalisateur, il doit donc créer la physionomie des visages des interprètes en restant fidèle au discours de la mise en scène. Tout comme le comédien, l'originalité de ce métier artistique est fondée sur une ouverture aux différents secteurs du spectacle vivant. En effet, le maquilleur peut exercer ses talents dans les domaines suivants : théâtre, télévision, cinéma, vidéo, mode, photo...

MARIONNETTISTE

Le marionnettiste est un artiste dramatique confronté dans sa pratique professionnelle et artistique à la manipulation et éventuellement à la fabrication d'objets, de formes, de figures, d'ombres, de marionnettes..., en vue de la création et/ou de l'interprétation d'un spectacle vivant ou filmé. De tradition familiale ou formation spécialisée, beaucoup de marionnettistes ont suivi des études d'arts plastiques.

MÉTIERS DU CIRQUE

Jongleur, monocycle, voltigeur équestre, clown, acrobate, contorsionniste, trapéziste, funambule... Le cirque appartient au spectacle vivant et s'appuie sur une expression artistique à dominante corporelle. Un entraînement physique intense et une initiation aux différentes techniques corporelles sont indispensables.

METTEUR EN SCÈNE

Le metteur en scène agence et coordonne tous les éléments scéniques nécessaires à la représentation théâtrale. Il doit assurer la traduction d'une œuvre en un langage scénique : en un mot, adapter et concevoir la mise en espace de paroles, d'idées ou d'écrits (roman, nouvelles, poésie, pièce de théâtre...) pour la scène. Lien vivant entre l'œuvre et le public, passeur d'émotions, le metteur en scène exprime avant tout son point de vue par rapport à l'œuvre qu'il défend. Son travail d'interprétation scénique de l'œuvre est un mode de questionnement de celle-ci. Pour cela, il dispose de techniques de scène : l'espace, le jeu, la lumière, le décor, les costumes, le son... Assemblées, structurées, ces techniques contribuent à produire une action dramatique. Enfin, sur une scène de théâtre, le metteur en scène est aussi la personne qui dirige et guide les comédiens. Dans un premier temps, il a la responsabilité de rechercher et choisir les comédiens en fonction des rôles à interpréter. Ensuite, à l'aide d'indications scéniques et de jeu, il veille à ce que le geste, l'intonation et le rythme participent harmonieusement à l'ensemble du discours de la mise en scène. Pour cela, les acteurs essaient, au cours des répétitions, diverses situations d'énonciation afin que l'interprétation de l'œuvre soit la plus juste possible. Appréhender la mise en scène suppose de posséder, au préalable, les bases techniques nécessaires au métier de comédien. Plus que de formations, il est bon de parler d'expériences théâtrales. Le metteur en scène peut décider de créer sa propre compagnie. Il peut également mettre en place des actions de formations soit en créant son propre cours de théâtre, soit par le biais de stages ponctuels ou d'interventions scolaires dans des collèges et lycées. Bien sûr, ses compétences en direction d'acteurs lui permettent d'élargir son champ professionnel et d'évoluer dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel.

