

Scénographie

RNCP42001 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Sigle	Grade_Master — Diplôme conférant le grade de Master
Code(s) NSF	133, 323
Formacode(s)	45022, 45052, 45004, 45040
Code(s) ROME	L1503, L1203
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit
Date d'échéance	14/12/2030

Certificateur(s)

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE · SIRET : 11004401300040

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES DU THEATRE · SIRET : 19750773400022

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Cette certification atteste de l'acquisition de compétences du métier de scénographe qui conçoit l'espace scénique pour le spectacle vivant en lien avec les metteurs en scène et supervise sa réalisation avec les artisans de la construction et les autres collaborateurs artistiques (costumes, lumière, son, vidéo...).

Évolution des compétences de la certification, en adéquation avec les besoins en emplois :

- Insertion renforcée grâce à des formateurs issus d'un réseau professionnel élargi, à l'écoute des demandes actuelles du marché de l'emploi
- Intégration de l'éco-conception dans la conception et dans la réalisation scénique modifiant l'organisation du travail et les modes de production
- Maîtrise des outils de création actuels pour les maquettes et les éléments scénographiques : logiciels professionnels, I.A. et maquettes 3D
- Intégration du rapport à l'image vidéo à la pratique de la scénographie

Valeur ajoutée du diplôme en compétences identifiées au regard du monde socio-économique et des autres certifications :

- Entraînement à l'analyse dramaturgique et artistique
- Développement de la posture « managériale » de superviseur et de maître d'œuvre des travaux de construction de décors.
- Pratique du collectif dans l'apprentissage métier et habitude de la transversalité dans le travail scénique
- Interactions avec les nombreux corps de métiers de la conception et de l'encadrement du spectacle présents au sein d'une école supérieure d'art, qui favorisent l'acquisition des logiques nécessaires à l'intégration dans un projet collectif
- Prise en compte des enjeux sociétaux tels la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE : accessibilité, mixité, prévention des risques psycho-sociaux - RPS et des violences et harcèlement sexistes et sexuels - VHSS) dans le collectif scénique

ACTIVITÉS VISÉES

De manière spécifique à cette profession , le scénographe va :

- Analyser les enjeux artistiques et dramaturgiques d'un projet de spectacle
- Concevoir un projet scénographique- Concevoir et réaliser les éléments d'une scénographie

- Superviser la réalisation technique et artistique de la scénographie d'un spectacle

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Compétences transversales :

- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés qualifiés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère
- Gérer des contextes professionnels ou d'études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
- Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe
- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
- Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles

Compétences spécifiques :

- Situer l'œuvre-source, ou le « corpus créatif » du projet de spectacle dans l'histoire du théâtre afin d'en repérer les écueils et les réussites.
- Étudier l'œuvre-source ou le « corpus créatif » du projet de spectacle
- Énoncer les concepts et les priorités en termes d'espace scénique du projet
- Organiser ses inspirations afin de caractériser le projet scénographique de construire un corpus de références
- Analyser ou créer le lieu théâtral, afin d'y accueillir le projet scénographique
- Organiser l'iconographie constituée par le choix de références afin d'orienter le projet scénographique vers une esthétique singulière
- Réaliser les collages, dessiner les croquis, esquisses et épures du projet scénographique, afin de l'inscrire dans l'architecture du lieu théâtral.
- Élaborer une ébauche volumétrique sommaire afin d'incarner le projet dans une réalité matérielle immédiate.
- Réaliser une maquette en volume et/ou virtuelle afin de refléter les ambitions esthétiques, dramaturgiques et techniques du projet scénographique
- Rédiger le descriptif du projet scénographique et sa note d'intention, afin d'en énoncer les concepts
- Tester les composantes du projet
- Peindre des toiles et des tulles grand format
- Réaliser des patines et des matières à destination du lieu théâtral
- Concevoir et réaliser des éléments en volume, des sculptures et des accessoires, objets d'un projet scénographique
- Expérimenter les systèmes de création et production d'images vidéo afin de nourrir leurs mises en chantier au service d'un projet de spectacle
- Expérimenter les systèmes de diffusion afin de cerner un territoire partagé entre la scénographie, la lumière et le son

- Expérimenter les machineries scéniques afin de comprendre les possibilités offertes par un plateau de théâtre
- Concevoir et dessiner les plans
- Construire des éléments scéniques en menuiserie et en serrurerie en se mesurant à la cage de scène théâtrale
- Communiquer les plans et les contraintes spécifiques aux constructeurs
- Dessiner les documents du projet scénographique (plans, coupes, vues modélisées 3D...)
- Dialoguer avec les différents acteurs de la conception et de la réalisation du projet
- Collaborer avec les autres intervenants professionnels du projet scénographique (son, lumière, vidéo, costumes)
- Adapter la scénographie aux divers lieux d'accueil du projet théâtral afin de préparer une tournée
- Transmettre des éléments aux techniciens (régisseurs, machinistes, accessoiristes...) afin qu'ils établissent une conduite de spectacle
- Exprimer des consignes claires aux régisseurs et machinistes pendant les répétitions afin de répondre aux exigences artistiques

Blocs de compétences

RNCP42001BC01 — Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques

LISTE DE COMPÉTENCES

- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation se fait par la mise en situation notamment scénique, un contrôle continu des connaissances et par la rédaction et soutenance d'un travail de recherche artistique.

RNCP42001BC02 — Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés

LISTE DE COMPÉTENCES

- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés qualifiés, dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base d'une pensée originale
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines
- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d'une demande ou d'une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation se fait par la mise en situation notamment scénique, un contrôle continu des connaissances et par la rédaction et soutenance d'un travail de recherche artistique.

RNCP42001BC03 — Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances

LISTE DE COMPÉTENCES

- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation se fait par la mise en situation notamment scénique, un contrôle continu des connaissances et par la rédaction et soutenance d'un travail de recherche artistique.

RNCP42001BC04 — Contribuer à la transformation en contexte professionnel

LISTE DE COMPÉTENCES

- Gérer des contextes professionnels ou d'études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
- Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe
- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale

MODALITÉS D'ÉVALUATION

L'évaluation se fait par la mise en situation notamment scénique, un contrôle continu des connaissances et par la rédaction et soutenance d'un travail de recherche artistique.

RNCP42001BC05 — Analyser les enjeux artistiques et dramaturgiques d'un projet de spectacle

LISTE DE COMPÉTENCES

- Situer l'œuvre-source, ou le « corpus créatif » du projet de spectacle dans l'histoire du théâtre afin d'en repérer les écueils et les réussites.
- Étudier l'œuvre-source ou le « corpus créatif » du projet de spectacle
- Énoncer les concepts et les priorités en termes d'espace scénique du projet
- Organiser ses inspirations afin de caractériser le projet scénographique de construire un corpus de références
- Analyser ou créer le lieu théâtral, afin d'y accueillir le projet scénographique

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en projet

Formuler une recherche à partir d'une œuvre donnée :

Réaliser une proposition de scénographie dans un espace donné faisant état d'une analyse dramaturgique au service d'une œuvre-source ou d'un corpus-créatif, dans la perspective d'un projet de spectacle

Conception de documents, maquette, plans

Échange et validation avec des professionnels invités

RNCP42001BC06 — Concevoir un projet scénographique

LISTE DE COMPÉTENCES

Les compétences nécessaires à l'exercice de la scénographie recourent à l'intelligence croisée du geste manuel et des outils numériques (logiciels métiers et IA) dans l'optique de :

- Organiser l'iconographie constituée par le choix de références afin d'orienter le projet scénographique vers une esthétique singulière
- Réaliser les collages, dessiner les croquis, esquisses et épures du projet scénographique, afin de l'inscrire dans l'architecture du lieu théâtral.
- Élaborer une ébauche volumétrique sommaire afin d'incarner le projet dans une réalité matérielle immédiate.
- Réaliser une maquette en volume et/ou virtuelle afin de refléter les ambitions esthétiques, dramaturgiques et techniques du projet scénographique
- Rédiger le descriptif du projet scénographique et sa note d'intention, afin d'en énoncer les concepts
- Tester les composantes du projet

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle

Réalisation d'une maquette en volume et/ou virtuelle

Présenter une maquette en volume et/ou virtuelle, des plans, un descriptif et une note d'intention du projet scénographique afin d'établir des choix esthétiques, dramaturgiques et techniques avant la production du spectacle

Echange et validation avec des professionnels invités

RNCP42001BC07 — Concevoir et réaliser les éléments d'une scénographie

LISTE DE COMPÉTENCES

- Analyser et prendre en compte les dimensions écologique et réglementaire à chaque étape de la démarche scénographique : explorer les pistes et leviers d'action en éco-responsabilité, éco-conception de la maquette à la fabrication, vérification des normes (sécurité incendie, ignifugeage), classement et manipulation des produits dangereux, choix de la composition des produits, réemploi, recyclage, gestion des déchets, impact énergétique des déplacements lors de tournées.
- Peindre des toiles et des tulles grand format
- Réaliser des patines et des matières à destination du lieu théâtral
- Concevoir et réaliser des éléments en volume, des sculptures et des accessoires, objets d'un projet scénographique d'ensemble y compris par des outils numériques et l'IA en optimisant ses pratiques tout en s'assurant d'une sobriété numérique
- Expérimenter les systèmes de création et production d'images vidéo afin de nourrir leurs mises en chantier au service d'un projet de spectacle
- Expérimenter les systèmes de diffusion afin de cerner un territoire partagé entre la scénographie, la lumière et le son
- Expérimenter les machineries scéniques afin de comprendre les possibilités offertes par un plateau de théâtre
- Concevoir et dessiner les plans
- Construire des éléments scéniques en menuiserie et en serrurerie en se mesurant à la cage de scène théâtrale
- Communiquer les plans et les contraintes spécifiques aux constructeurs

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Réalisation d'une toile peinte et/ou d'un tulle et de patines et matières, de sculptures et d'accessoires.

Conception et réalisation d'une vidéo et d'un système de diffusion petit format .

Conception, étude et construction des éléments scéniques :

- réaliser des toiles peintes, tulles et patines et matières, sculptures au service d'un projet artistique ou d'une mise en scène
- concevoir une vidéo et son système de diffusion au service d'un projet artistique ou d'une mise en scène
- comprendre les contraintes techniques des éléments scéniques au service d'un projet artistique ou d'une mise en scène

Mise en œuvre dans les ouvertures (spectacles) de l'Ensatt et échange avec des professionnels invités

RNCP42001BC08 — Superviser la réalisation technique et artistique de la scénographie d'un spectacle

LISTE DE COMPÉTENCES

Dans l'esprit et l'apprentissage :

- Analyser et prendre en compte : les dimensions de management d'équipe (RH, dialogue social, connaissance du droit du travail), la réglementation sur les droits d'auteur et la déontologie de l'IA générative, la RSE (prévention des risques, santé au travail, parité, diversité multiculturelle, mixité générationnelle...) et leurs liens avec l'organisation du travail (gestion du temps, manutention, risques physiques dans l'action scénique)
- Dessiner les documents du projet scénographique (plans, coupes, vues modélisées 3D...)
- Dialoguer avec les différents acteurs de la conception et de la réalisation du projet
- Collaborer avec les autres intervenants professionnels du projet scénographique (son, lumière, vidéo, costumes)
- Adapter la scénographie aux divers lieux d'accueil du projet théâtral afin de préparer une tournée
- Transmettre des éléments aux techniciens (régisseurs, machinistes, accessoiristes...) afin qu'ils établissent une conduite de spectacle
- Exprimer des consignes claires aux régisseurs et machinistes pendant les répétitions afin de répondre aux exigences artistiques

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle

Supervision de la construction d'une scénographie :

réaliser une maîtrise d'œuvre

La présentation s'inscrit dans le cadre de la production d'un spectacle suivi d'un échange et d'une validation avec des professionnels invités

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Le scénographe a vocation à exercer dans le secteur du spectacle vivant (théâtres, opéras, structures chorégraphiques, cirque, arts de la rue, musique). Il peut également être amené à travailler dans l'audiovisuel (sociétés de production, télévision, cinéma), dans celui de l'événementiel, dans l'art contemporain (galeries, expositions), l'espace urbain ou celui de la muséographie.

Le travail du scénographe au quotidien se déroule sur les lieux de spectacle en atelier et sur l'espace scénique. Il est constitué pour partie de tâches créatives et de recherche en autonomie, de temps, de discussions artistiques et de travail en équipe avec l'équipe de réalisation des décors pour ajuster ou faire évoluer le dispositif imaginé dans les conditions du spectacle.

L'activité s'exerce généralement sous statut de salarié dans une structure de spectacle privée ou publique soit sous forme de contrat à durée indéterminée, soit le plus souvent sous forme de contrats de travail à durée déterminée d'usage (intermittent) pour la durée d'une production ou d'une tournée.

Au fil des années d'exercice, davantage ancré dans le réseau professionnel, le scénographe peut exercer en tant qu'artiste indépendant (honoraires ou droits d'auteur) en inscrivant son activité dans des réponses à des commandes ou sur initiative individuelle comme porteur de projet. L'activité peut dans ce cas être irrégulière, suivant l'économie de prototype qui caractérise le secteur.

L'activité s'exerce le plus souvent en horaires décalés (soirées et week-end) et peut supposer des déplacements ou éloignements sur plusieurs jours d'affilée (tournées ou tournages).

Le rythme de l'activité peut être très variable sur le court et long terme, en fonction de la concrétisation des projets menés en compagnies ou collectifs et de la programmation des entreprises de diffusion de spectacles.

Le scénographe peut également aller vers des fonctions d'enseignant dans des écoles d'art.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Ce professionnel peut prétendre à des emplois qui peuvent recouvrir les appellations suivantes dans le spectacle :

- scénographe
- concepteur décor
- artiste scénographe
- créateur décor
- décorateur
- chef d'atelier de décors
- peintre décorateur
- créateur d'accessoires
- dessinateur, maquettiste

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Il n'existe pas de réglementation particulière pour exercer les activités du métier de scénographe. Les apprenants sont toutefois incités à connaître les gestes et postures de prévention sur des postes de bureau et dans des lieux équipés d'équipements scéniques, ainsi qu'à suivre une formation "aux gestes qui sauvent" et à la "prévention des risques psychosociaux".

Étudiants et stagiaires en formation diplômante suivent durant le cursus des formations à l'habilitation électrique, au Caces, à l'habilitation aux travaux en hauteur, à se servir d'échafaudages et à l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI).

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Très faible (1/5)
Facteurs principaux	Intensité d'embauche, Non-durabilité de l'emploi, Lien formation-emploi
Salaire médian (mensuel)	2 110 €

Diplôme le plus fréquent	Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en communication et information (16 % des actifs en emploi)
Familles professionnelles (FAP)	U1X80 — Professionnels des spectacles · tension 1/5 (Très faible) U1X91 — Artistes (musique, danse, spectacles) · tension 1/5 (Très faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	79 855
Jugés difficiles à recruter	7 %
Emplois saisonniers	30 %
Familles professionnelles (FAP)	U1X80 — Professionnels des spectacles U1X91 — Artistes (musique, danse, spectacles)

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

L'accès à la formation diplômante et à la certification dans son intégralité est conditionné par la réussite à des concours d'entrée pour les étudiants en formation initiale ou par la réussite à des examens d'entrée annuels pour les stagiaires en formation professionnelle continue.

L'accès à la certification de compétences est conditionné à l'ouverture des blocs selon leur planification et dans la limite des places disponibles, après examen du dossier d'entrée des candidats.

PRÉREQUIS À LA VALIDATION

La validation de la certification est conditionnée par la validation de l'intégralité des semestres composants la certification et par la présentation et soutenance d'un travail de recherche pour les étudiants en formation initiale et les stagiaires en formation continue diplômante.

La validation partielle de la certification est conditionnée à la validation des compétences sur le bloc suivi par le stagiaire en formation professionnelle.

La validation de la certification en VAE est conditionnée à l'acceptation d'un livret de recevabilité dans le calendrier imparti puis au dépôt d'un dossier de validation et à la présentation orale devant un jury. Chaque bloc peut faire l'objet d'une demande de validation par VAE partielle et la validation de la totalité de la certification nécessitera également pour ces candidats la présentation écrite et soutenance orale devant un jury d'un projet de recherche-crédation

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, VAE

Le jury est composé a minima d'un représentant de l'école, d'un responsable pédagogique ou d'un enseignant et d'un professionnel extérieur.

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	14/12/2030
Date de dernière délivrance possible	14/12/2033

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2024	9	—	75 %	—
2023	6	—	100 %	100 %

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP35629

CORRESPONDANCES (PAR BLOCS)

RNCP35629

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

et

<https://www.ensatt.fr/formations/formation-professionnelle-continue/scenographie-fpc/>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/42001/>

Où se former

Formations référencées	1
Organismes	1
Régions couvertes	1
Prix indicatif	9 000 €
Durée	1323 h

Offre de formation — MonCompteFormation (Caisse des Dépôts), licence ouverte.