

Développements 06/ Théâtrogramme

Année	2	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	B
Semestre	4	Heures TD	39	Compensable	oui	Mode	-
E.C.T.S.	3	Coefficient	3	Session de rattrapage	oui		

Responsable : M. Magrou

Objectifs pédagogiques

Par la mise en place de ce que nous appelons le « théâtrogramme » - théâtre s'apparentant tant au lieu qu'à l'action -, nous convions les étudiants à élaborer un ou plusieurs documents, basés sur les exemples parvenus jusqu'à nous, afin d'établir une grande fresque historico-scénico-architecturale.

Plusieurs étapes :

- Apprendre à identifier des références historiques et typologiques dans les ouvrages et par d'autres biais et supports archivistiques
- Savoir constituer un ensemble sur la base de critères à définir, permettant l'organisation des données (possibilité de faire usage aux outils numériques et/ou algorithmiques) sous forme de fiches synthétiques
- Identifier des modes de représentation, les analyser et en extraire des dispositifs de transposition des données historiques, typologiques, morphologiques concernant une catégorie d'édifices – mais aussi d'installations temporaires, comme de projets demeurés de papier et participant de l'histoire
- Expérimenter des codes graphiques didactiques rendant explicites et appréciables les données relevées et les spatialités identifiées
- Être capable de réaliser une composition visuelle à afficher ou à projeter, sous la forme d'un panorama – ou panoptique, accompagné de documents de type dossiers, voire d'une cartographie permettant de situer les exemples remarquables

BILINGUE FRANÇAIS/ANGLAIS

Contenu

Théâtrogramme : un diagramme de l'histoire des lieux de spectacles rendant compte de la co-présence mais aussi d'absences de typologies scéniques

Recherche, enquête, inventaire, représentation, exposition

En partenariat avec la Comédie-Française (rencontres – architectes, directeur technique, visites historiques et techniques Salle Richelieu et Vieux Colombier, 3 spectacles en tout soit une participation de 30 euros / étudiant) avec convention-partenariat

L'histoire de l'architecture – comme les sciences en général, qu'elles soient physiques, de la terre ou encore politiques – font l'objet de représentations de type diagrammatique. Ces modes de traduction graphique permettent de saisir dans un transect ou autre motif, des événements, des courants, des mouvements, des événements comme des tendances.

En architecture, l'un des modèles les plus connus est The Evolutionary Tree of Postmodern Architecture 1960-1980 (1971) de Charles Jencks, mais bien d'autres se sont pliés à l'exercice, encore récemment pour l'exposition qui s'est déroulée au CIVA à Bruxelles « Chronograms of architecture » ou encore dans le de Kate Crawford et Vladan Joler, Calculating Empires : A Genealogy of Power and Technology, 1500-2025 (2024).

Ce qui pourrait être comparé à des cartographies mentales ou des schémas de l'ordre de la coupe, de la stratigraphie, etc. aident à visualiser le panorama rétrospectif de situations (bâties en ce qui nous concerne en ENSA), mais aussi de rendre compte d'un « carottage » au même titre que les glaciologues, afin de rendre compte de la diversité de ces situations qui coexistent ou cohabitent, ainsi que de révéler ou d'identifier celles qui ont existé et qui ont disparu, laissant vacantes des typologies.

Dans le domaine du spectacle vivant, concernant d'une part l'architecture théâtrale, d'autre part la scénographie pour le spectacle vivant, ces deux domaines a priori fortement imbriqués, n'ont, jusqu'à présent, fourni que des retranscriptions de leurs histoires, que des fragments dessinés, peu reliés entre eux, parfois erronés, et surtout sans interrelations réelles entre elles.

BILINGUE FRANÇAIS/ANGLAIS

Mode d'évaluation

Présence, implication, participation individuelle et au collectif 40%

Recherches 25%

Elaboration du dispositif final 35%

FRANÇAIS SEULEMENT

Travaux requis

Recherche de lieux de spectacle dans l'histoire : lieu, typologie, auteur, dimensions, documents iconographiques existants, etc.

Identification de schématisations (diagramme, dessins, coupes, etc.) rendant compte de données historiques, typologiques évolutives, cartographies, etc.

Proposition de dispositifs graphiques pour rendre compte des étapes historiques, des courants et des ruptures

Elaboration d'une frise ou fresque donnant à saisir les évolutions des formes et formats de lieux suivant des critères pré-établis

ANGLAIS ou BILINGUE FRANÇAIS/ANGLAIS

Bibliographie

AXEL, Nick, FRANCESCHINI, Silvia, HIRSCH, Nikolaus, JENCKS Lily, STEIERHOFFER, Eszter (2025), Chronograms of architecture, Bruxelles-London (CIVA, Cosmic House, e-flux architecture).

BABLET, Denis, JACQUOT, Jean, ODDON, Marcel (1963), Le lieu théâtral dans la société moderne, Paris, CNRS.

COLLINS, Jane, NISBET, Andrew (2010), Theatre and Performance Design, A Reader in Scenography, London & New York, Routledge.

IZENOUR, George (1977), Theatre Design, New York, McGraw Hill.

IZENOUR George (1988), Theatre technology, New York, Mc Graw Hill.

DUBOUILH, Sandrine, E. DOS SANTO, Carolina, MAGROU, Rafaël, SINAY, Thibault (2026), Ici, et Maintenant ? Scénographies pour le spectacle vivant, Nantes, La Scène.

DUBOUILH, Sandrine, MAGROU, Rafaël (2022), « Lieux de spectacle, Architectures en devenir », Théâtres/Horizons, Presse Université Bordeaux-Montaigne.

MAGROU, Rafaël (dir., 2007), Scène d'architecture / cenas de arquitecturas / Staging architecture, Paris, Ed. du Patrimoine.

POLIERI, Jacques (1990, réédition) Scénographie, Théâtre, cinéma, télévision, Paris, jmlplace.

SONREL, Pierre (1943), Traité de scénographie, Paris, Librairie théâtrale.

SOUTHERN, Richard (1962) The Seven Ages of the Theatre, London, Faber & Faber.

SURGERS, Anne (2017, première édition 2000), Scénographies du Théâtre Occidental, Paris, Armand Colin.

Support de cours

Exposé des diagrammes pré-existants

Cours sur l'histoire des lieux de spectacle, les typologies, qq cas d'études pour sensibiliser les étudiants à ce programme et aux différentes évolutions

BILINGUE FRANÇAIS/ANGLAIS