

Studios de projet

12 Des univers scénographiques », la compréhension de l'espace théâtral et la mise en espace d'un texte dramaturgique

Année	4	Heures CM	0	Caractère	obligatoire	Code	P7
Semestre	7	Heures TD	148	Compensable	non	Mode	-
E.C.T.S.	12	Coefficient	12	Session de rattrapage	non		

Responsable : M. Magrou

Autre enseignant : Mme Seusse

Objectifs pédagogiques

Ce studio de projet propose de mener les étudiants de Master 1&2 à une mise en espace d'un texte, en prenant appui sur la dramaturgie.

Il s'agit de les convier à :

- Apprendre à interpréter un texte et le traduire en image puis en mise en espace ;
- Appréhender l'espace scénique, ses composantes techniques ;
- Étudier les diagrammes dramatiques pour considérer le rapport entre salle et scène ;
- Apprendre à construire un espace délimité en plusieurs dispositifs, suivant un temps imparti ;
- Savoir évaluer la réalisation d'une construction éphémère – montage et démontage – et de définir la matérialité des éléments ;
- Se mettre en situation réelle en relation avec les professionnels du métier ;
- Savoir communiquer une composition scénique (représentation écrite, graphique et orale).
- Participer en équipe à une conception sous la forme d'une émulation positive et constructive.

• Partenariat: Comédie-Française + CNCS Moulins-sur-Allier

Contenu

Exercices préliminaires :

- Sélection de scénographie à classer selon des thèmes afin de constituer un catalogue de résolutions dans lesquels pouvoir puiser + études de courbes de visibilité et considérer les 'découvertes'.
- Mise en 3D des salles de spectacles de la Comédie-Française: salle Richelieu, Vieux Colombier et Studio théâtre afin de saisir les récurrences et les différences.
- fabrication en maquettes de dispositifs scéniques servant pour les 'effets', introduit par une excursion à Moulins-sur-Allier en partenariat avec le Centre national du costume et de la scène, en lien avec le nouveau département dédié à la scénographie « La Scène », ouvert en avril 2023. déplacement prévu dès le lundi 02 octobre 2023 avec visite de deux expositions et ateliers pédagogiques préparatoires aux exercices préliminaires du studio.

Ensuite, le studio aborde un projet de scénographie à partir d'un texte dramatique donné, passant par l'analyse du texte, la récolte de références, la compréhension de l'équipement théâtral (générique et spécifique au Vieux Colombier) pour pouvoir y projeter la spatialité et les atmosphères envisagées.

Pour ce faire, diverses étapes sont organisées. Après une introduction sur le théâtre, la scène et ses composantes, l'histoire de la scénographie, l'outil scéno-technique:

1. analyse du texte envisagé dans son contexte (corpus de l'auteur), de son contenu (prospective à partir du sujet) et de ses développements (écrits critiques et théoriques existants). Atelier dramaturgique avec le conseiller littéraire de la Comédie-Française.
2. visite des lieux, du plateau identifié et échange avec Éric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française, ainsi que la rencontre avec les équipes du lieu (régisseur, techniciens, metteur en scène, comédiens, concepteur lumière).
3. interventions extérieures de scénographes et spécialistes en études théâtrales.

À partir de cette analyse et de ces rencontres, en identifiant le programme (le texte) et en étudiant le site (le plateau du Vieux colombier), les étudiants réaliseront des propositions en fournissant une interprétation argumentée personnelle : esquisses en 2D, composition en « tableaux » des séquences du texte analysé et des matérialités suivant un livret composé. Un déroulé de la pièce sera réalisé suivant un ordre réglé dans le temps, des scènes et des inter-scènes (changement de décor).

Enfin, des maquettes au 1 :33e sont fabriquées – d'étude dans un premier temps, finales ensuite –, pour la re-présentation de la pièce.

Les étudiants assistent à des spectacles (5 à la Comédie-Française, dont la pièce sur laquelle ils travaillent, programmation qui sera étoffée par d'autres propositions dans d'autres lieux et sur des spectacles représentant un intérêt scénographique).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et évaluation des travaux préliminaires produits, individuels et en groupe, présentation hebdomadaire des projets, présence, participation, implication, esprit d'équipe (50%), jurys (50% dont intermédiaire (10%), interne (15%) et externe (25%) en présence des membres de la Comédie-Française.

Travaux requis

Dossier d'analyse du texte, commentaires écrits et schémas explicatifs.

Documents de recherches et de références – moodboard.

Storyboards, esquisses d'espaces.

Maquettes d'études et maquette finale au 1 :33e

Recherches de matériaux et de textures – carnet de matérialités / échantillonnage.

Mode d'emploi explicitant les composantes scénographiques, leur montage et démontage.

Détails en maquette, éventuellement prototypes de parties à d'autres échelles.

Vidéo rendant compte du déroulé de la pièce dans la scénographie composée.

Booklet de présentation du projet - en vue d'une publication dématérialisée.

Bibliographie

Denis BABLET, Les révolutions scéniques du XXe siècle, Paris, éditions Société internationale d'Art du XXe siècle, 1975.

Georges BANU, Le théâtre : le défi de l'inaccompli, Besançon, Les solitaires intempestifs, 2016.

André BATAILLE, Lexique de la machinerie théâtrale, Paris, Librairie théâtrale, 1989.

Luc BOUCRIS, Jean-François DUSIGNE, Romain FOHR, (sous la direction de), Scénographie, 40 ans de création, Montpellier, éditions l'Entretemps, 2010.

Peter BROOK, L'espace vide, écrits sur le théâtre, première édition, Seuil, 1977.

Romain FOHR, Du décor à la scénographie, anthologie commentée de textes sur l'espace scénique, Montpellier, L'Entretemps, 2014.

Agathe SANJUAN et Martial POIRSON, Comédie Française, Une histoire du théâtre, Paris, Seuil, 2018.

Michel SEBAN (sous la direction de), Lieux de spectacles à Paris, Abris et édifices, Paris, Picard, 1998.

Pierre SONREL, Traité de scénographie, Paris, librairie théâtrale, 1984

François-Eric VALENTIN, Lumières pour le spectacle, Paris, Librairie théâtrale, 1994.

• Adresses de sites Internet en relation

<https://www.comedie-francaise.fr/#>

<https://cncs.fr>