

Studios de projet

07 Des « architectures scénographiques » : la conception d'un espace théâtral en lien avec 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

Objectifs pédagogiques

Argument:

Depuis plusieurs années, je mène un enseignement intitulé « Des univers scénographiques », principalement axé sur la scénographie spectacle vivant, lequel remporte un vif succès.

Fort du partenariat mené avec la Comédie-Française durant ces six années, cette septième année prend un nouveau tournant que je donne et dont l'intitulé devient « Des Architectures scénographiques ». C'est la dernière année de coopération étroite avec Eric Ruf: l'occasion rêvée de partager une conception plus 'architecturée' avec lui.

Objectifs pédagogiques:

- Apprendre à interpréter un texte et le traduire en image puis en mise en espace et en construction ;
- Appréhender l'espace scénique, ses composantes techniques, sa pratique spatiale, côté spectateur et côté acteur et techniciens ;
- Étudier les formes construites permanentes et éphémères d'architectures scéniques afin de 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 (stockage et transport) – et définir la matérialité des éléments ;
- Se mettre en situation réelle en relation avec les professionnels du métier - rencontres et échanges ;
- Savoir communiquer une composition architecturo-scénographique (représentation écrite, graphique et orale).
- Participer en équipe à une conception sous la forme d'une émulation positive et constructive.

Contenu

Contenu :

Cette année, le projet reposera non pas sur la mise en espace d'un texte dramatique, mais sur la mise en architecture de ce texte, considérant non plus uniquement la scène (l'espace scénique), mais le théâtre, l'espace théâtral incorporant le public.

Ce projet semestriel s'inscrit donc dans le sens étymologique du mot théâtre – theatron, le lieu d'où l'on regarde – en conviant les étudiants à penser non seulement le dispositif scénique, mais aussi la manière d'organiser les spectateurs par rapport à l'action. Cela permet d'inscrire plus spécifiquement cet exercice dans l'histoire des lieux de spectacles, des morphologies existantes ou qui ont été réalisées et qui ont disparu, et de pouvoir en initier d'autres.

L'espace de projection n'est donc plus le plateau du Vieux Colombier, mais il est à inventer, à situer et surtout à articuler avec d'autres conceptions, puisque le texte choisi en commun avec la Comédie-Française (en cours de création présenté à l'automne, sur une mise en scène et une scénographie d'Eric Ruf : Le Soulier de Satin de Paul Claudel. Cette pièce-fleuve mystico-dingo, organisée en quatre journées, offre la possibilité de répartir en quatre théâtricules (petits théâtres), lesquels, reliés entre eux, composeront un dispositif architectural pensé par un groupe de quatre étudiants, en pensant les manières d'entrée, de sortir et de passer de l'un à l'autre comme autant d'articulations spatiales, de seuils ou de fondus enchaînés.

Ces architectures seront implantées sur des sites identifiés, afin de contextualiser ces constructions (sol, ciel, environnement, dimension, acoustique comme climat): d'ores et déjà un site à proximité de la salle Richelieu et sur le site des Beaux-Arts-ENSAPM.

En amont, plusieurs apports et exercices introductifs, explorant le rapport du corps à l'espace (de l'actant comme du regardant), des apports sur les morphologies élaborées jusqu'ici (réalisées ou restées de papier ou encore disparues), des recherches sur les formats possibles afin de réaliser un catalogue des possibles, et enfin, l'application sur la pièce dévolue.

Divers ateliers et rencontres sensiblement différents des années précédentes :

- une sensibilisation à l'univers claudélien par une spécialiste,
- un atelier 'éclairage scénique' avec un concepteur lumière,
- la visite de la salle Richelieu (incontournable)
- la rencontre avec le directeur technique - la responsable de l'architecture
- des interventions de spécialistes de l'histoire de l'architecture théâtrale, de la scénographie mais aussi de l'écologie dans ce domaine.

Des spectacles : Le soulier de satin ! en fin de semestre pour mieux entendre et comprendre la pièce, d'autres à la Comédie-Française mais aussi dans d'autres théâtres (Théâtre des Champs-Élysées, La Commune à Aubervilliers)

Mode d'évaluation

Contrôle continu (présence, participation, exercices préliminaires) : 40%

Jurys (intermédiaire 20, interne 15, externe 25): 60%

Travaux requis

- Analyse de texte > restitution graphique des lieux, des personnages et des actions (situations) - se fait tous ensemble puis par groupe, en interaction
- Étude des architectures scéniques et scénographiques: établir en commun un ATLAS des formes construites (et celles restées de papier)
- Recherche par dessin, maquette d'étude, collage, assemblage, storyboard, etc.
- Esquisse architecturale (structure, espace, lumière) du dispositif architecture-scénographique
- Dispositif-installation par groupe permettant de saisir le processus de conception, de l'intention à la réalisation pour l'exposer à l'équipe de la Comédie-Française
- Réalisation d'un livret synthétisant références, étapes de recherche, implantation et fonctionnement.

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.

Jacques GAULME, Architectures scénographiques et décors de théâtre, Paris, Magnard, 1985.

Renato LORI, Scénographie et réalisation des décors pour le théâtre, Rome, Gremese, 2014.

Yann ROCHER, Théâtres en utopie, Arles, Actes Sud, 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-Éric VALENTIN, Lumières pour le spectacle, Paris, Librairie théâtrale, 1994.

Support de cours

Cours magistraux et apports en studio