

RENCON- TRES EURO- PEENNES DE LA SCENO- GRAPHIE

acte I:
de la maquette au plateau

27 Odéon
28 Théâtre
oct de
l'Europe
Ateliers
2017 Berthier

1 rue André Suarès, Paris 17^e

vendredi

samedi

Union Des Scénographes

27

28

Sous le Haut Patronage du
Ministère de la Culture

L'UNION DES SCÉNOGRAPHES

organise

LES RENCONTRES EUROPÉENNES DE LA SCÉNOGRAPHIE

en partenariat avec

L'ODÉON - THÉÂTRE DE L'EUROPE

ARTCENA

CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE, DE LA RUE ET DU THÉÂTRE

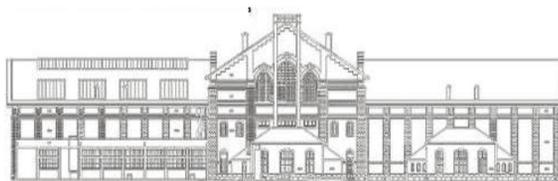
LA MAIRIE DU 17e PARIS

*à Marcel Freydefont,
membre fondateur de l'Union Des Scénographes,
à l'initiative des Rencontres Européennes de la Scénographie*

SOMMAIRE

Édito - Le scénographe, un auteur	p.1
Alignement de planètes...	p.3
Union Des Scénographes	p.4
Comité de pilotage	p.5
La maquette est une promesse	p.6
Programme des journées	p.7
Table 1 - De la maquette au plateau	p.8
Table 2 - Le scénographe et la ville	p.9
Table 3 - Machinerie : l'espace en mouvement	p.10
Table 4 - Quand l'espace est premier	p.11
Table 5 - Le théâtre comme art du collage	p.12
Table 6 - Le dispositif - un théâtre immersif	p.13
Table 7 - Point de vue	p.14
Exposition	
Scénographies - De la maquette au plateau	p.15
Renseignements pratiques	p.16
Remerciements	p.17
Partenaires	p.18

Façade Ateliers Berthier - Charles Garnier

ÉDITO

Gilone Brun

Vice-présidente de l'UDS en charge des Rencontres Européennes de la Scénographie
Scénographe, metteuse en scène, maître de conférences honoraire. Université Bordeaux Montaigne

LE SCÉNOGRAPHE, UN AUTEUR

Au sein de la culture, le spectacle dans tous ses états - théâtre, danse, opéra, théâtre de rue, cirque - constitue le ferment de notre façon de vivre en société. Au sein du projet de création, la scénographie cristallise les énergies et donne forme au futur spectacle.

Nous nous réunissons aujourd'hui dans un quartier de Paris en pleine reconstruction et, dans le même temps, dans un bâtiment chargé d'histoire. Les Ateliers Berthier, œuvre conjointe de Charles Garnier et de Gustave Eiffel, conçus à l'origine pour abriter les ateliers de peinture et de construction, les stockages de décors et de costumes du Palais Garnier, l'Opéra National de Paris, ont vu naître un nombre impressionnant de décors d'opéra et de théâtre, de projets scénographiques. Inaugurée magistralement par la mise en scène du *Phèdre* de Racine par Patrice Chéreau, la salle modulable de l'Odéon y réside depuis 2003 et accueille pour deux journées les Rencontres Européennes de la Scénographie.

Le lieu emblématique qui nous rassemble - édifice industriel de pierre et de fer de la fin du XIXème - nous parle de construction et d'élaboration de décors, d'utopie, de culture, de démocratie, de mutation de l'espace social, d'urbanisme et nous fait rêver à la future Cité du Théâtre qui ouvrira ses portes en 2022, accueillant sur les vingt mille mètres carrés du site, les salles modulables de la Comédie Française, de l'Odéon - déjà présent sur les lieux - et le Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris.

Adossé comme Epidaure à sa colline, au périphérique qui sépare Paris du 93, jouxtant la toute nouvelle Cité judiciaire de Paris, ce surgeon rhizomique élargira l'empreinte culturelle au Nord de Paris. Charge symbolique que la nôtre d'investir ce territoire du Grand Paris pour la transmission artistique à de nouveaux publics, à de jeunes et futurs professionnels. Nous vous convions aujourd'hui à réfléchir à cette mue, à étendre le champ de la scénographie jusqu'à l'espace de la cité dans la représentation métonymique qu'en donne le spectacle vivant. Et, ce faisant, à déployer plus largement ses dimensions poétique et politique : la scénographie est une œuvre polyphonique.

Pour cela, nous avons souhaité réunir autour des scénographes, des professionnels du spectacle toutes pratiques confondues, metteurs en scènes, techniciens, régisseurs, constructeurs, éclairagistes, créateurs sonores, vidéastes, européens et venus d'Outre-Atlantique, afin d'échanger avec eux autour des processus de création et sur l'évolution de nos métiers, métiers en pleine mutation face aux enjeux numériques et aux nouvelles collaborations qu'ils suscitent.

En initiant les Rencontres Européennes de la Scénographie aux Ateliers Berthier, sous le Haut Patronage du Ministère de la Culture, l'Union des Scénographes espère voir évoluer le statut du scénographe-auteur, et, comme gage de cette reconnaissance, que soit donnée à la France en juin 2019, après quinze années d'absence, la place qui lui revient à la prochaine Quadriennale Internationale de Scénographie de Prague.

EDITORIAL

Gilone Brun

Vicepresidentka UDS, organizátora Setkání Evropské Scénografie. Scénografka, režisérka, čestná vedoucí konference při Université Bordeaux Montaigne

SCÉNOGRAF, AUTOR

Srdcem kultury je divadlo ve všech svých podobách – činohra, tanec, opera, pouliční divadlo, cirkus – v nichž kvasí a formují se způsoby našeho společenského života. Srdce divadelního tvůrčího procesu je scénografie, ve které krystalizují rozmanité energie a která tak určuje budoucí tvar inscenace.

Scházíme se dnes v pařížské čtvrti, která právě prochází převratnou rekonstrukcí, v budově přímo prodchnuté historií. Ateliéry Berthier (Les Ateliers Berthier), společné dílo Charlese Garniera a Gustava Eiffela, postavené původně jako zázemí pro malířské a stavební ateliéry, sklady kostýmů a dekorací Palais Garnier, Opéra National de Paris, totiž stály u zrodu mnoha pozoruhodných operních a divadelních výprav a scénografických návrhů. Variabilní sál Odeon, slavnostně otevřený velkolepou inscenací Racinovy *Faidry* v režii Patrice Chéreaux, je součástí ateliérů od roku 2003 a nyní bude dva dny hostit účastníky Setkání Evropské Scénografie.

Příznačné místo setkání - tato částečně kamenná a částečně železná industriální budova z konce 19. století, už sama o sobě vypovídá o stavbě a vývoji dekorací, vizích, kultuře, demokracii, proměnách společenského prostoru, urbanismu, a inspiruje nás k představám o budoucím Cité du Théâtre, jenž otevře své dveře v roce 2022 a na svých dvaceti tisících metrech čtverečních nabídne již stávající vnitřně variabilní sály Comédie Française, Odéon - Théâtre de l'Europe, jenž se na těchto místech nachází již nyní, a Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris.

Opřená do svahu jako Epidauros, na periferii, jež odděluje Paříž od 93. departmánu, bude Cité du Théâtre sousedit s novou Cité Judiciaire de Paris a jako jakýsi oddenek protahovat kulturní stopu směrem na sever Paříže. Naším symbolickým úkolem je investovat do tohoto území Velké Paříže tak, aby pomáhalo dostat umění k novému publiku, k mladým a budoucím profesionálům. Dnes je nutné, abychom přemýšleli o této proměně, abychom rozšířili pojetí scénografie až k prostoru města v jeho metonymické představě, jež z něj činí živé představení a současně s tím ještě více rozvinuli jeho poetickou a politickou dimenzi: neboť scénografie je polyfonním dílem.

Za tímto účelem jsme se chtěli shromáždit okolo scénografů a dalších divadelních profesionálů všech tvůrčích oborů zároveň, režisérů, techniků, technických režisérů, konstruktérů, osvětlovačů, zvukařů, tvůrců videí, evropských i zaoceánských, aby mohli mezi sebou sdílet jednotlivé procesy tvorby a pracovali na rozvoji svých oborů, oborů procházejících velkou proměnou tváří v tvář digitalizaci a novým spolupracím, jež inspirují.

Union des Scénographes tímto uspořádáním Setkání Evropské Scénografie v Ateliérech Berthier, pod hlavní záštitou Ministerstva kultury, doufá, že dosáhne rozvoje statusu scénografa-autora, a zároveň, jako potvrzení tohoto uznání, jež Francie znovuzíská po patnácti letech své nepřítomnosti v červnu 2019, také místa na mezinárodním Pražském Quadriennale Scénografie a Divadelního Prostoru.

Gilone Brun

Vice President of UDS in charge of the European Scenography Meetings. Scenographer, director, honorary professor at the University of Bordeaux Montaigne

SCENOGRAPHER, AUTHOR

At the heart of culture, performance in all its diversity, theatre, dance, opera, street theatre, circus - is crucial to our social life. At the very heart of creation, space and scenography are the focus of our energies and they help us shape forthcoming performances.

We are gathered today in one of the districts of Paris that is being reshaped and at the same time we are sitting inside an historical building. The Ateliers Berthier, a joint work of Charles Garnier and Gustave Eiffel, originally conceived to be the painting and construction shop and storage space for the Garnier Opera (Paris National Opera). It was the birthplace of an impressive number of opera and theatre sets and of scenographic projects. Magnificently inaugurated by Patrice Chéreau for his production of Racine's *Phèdre*, the adaptable space of Odéon has been in use since 2003 and is now hosting for two days the European Meeting of Scenography.

This emblematic site in which we are now gathered - a late 19th century industrial stone and iron building - reminds us of the design and construction of sets, of utopia, culture, democracy, of a changing social space, of urbanism. It helps us imagine the Cité du Théâtre which will open in 2022. With more than 20, 000 sq meters housing adjustable theatre spaces of the Comédie Française, the Théâtre de l'Odéon (already there) and the Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris.

Leaning, as Epidauros with its back against the hill, on the Ring road separating Paris from the Nord Eastern suburb, known as "le 93" and next to the new Cité de la Justice, this rhizome will shift the impact of culture towards the North of Paris. It is a highly symbolic challenge for us to occupy this territory of Greater Paris for the artistic transmission to new audiences, young and future professionals. We invite you today to think about these massive changes, to extend the field of scenography to the urban space, as a metonymic representation of live performance ; and thus, to unfold more its poetic and political dimensions : scenography is a polyphonic work.

This is why we wished to bring together scenographers, professionals of all kinds of performative practices, directors, technicians, stage-managers, builders, lighting designers, sound designers, video designers, from Europe and from overseas. We hope to have a fruitful exchange on different creative processes and on the evolution of our specialities, which are changing so rapidly in the face of digital challenges and the new collaborations they encourage.

With this European Scenography Meeting at the Ateliers Berthier, under the High Patronage of the Ministry of Culture, the Union des Scénographes hopes to change the status of the scenographer-author. And, as a token of this recognition, we do hope that France will be given, in June 2019, after fifteen years of absence, its due place at the next Prague International Quadriennale of Scenography.

ALIGNEMENT DE PLANÈTES SCÉNOGRAPHIQUES

4 scénographes à la tête de 4 grandes institutions théâtrales
Odéon / Comédie-Française / Amandiers de Nanterre / T2G de Gennevilliers

Rencontres Européennes de la Scénographie
Acte 1 / De la maquette au plateau / Ateliers Berthier / octobre 2017

Rencontres Européennes de la Scénographie
Acte 2 / Rencontres prévues / automne 2018

Quadriennale Internationale de Scénographie de Prague
La France à Prague après quinze ans d'absence / juin 2019

CNCS de Moulins
Ouverture du Centre d'interprétation consacré à la scénographie / 2020

Cité du Théâtre / Ateliers Berthier
Inauguration / 2022

Jean Guy Lecat

Président de l'UDS
Scénographe

UNION DES SCÉNOGRAPHES

« Les scénographes doivent faire entendre leur voix à travers un syndicat qui représente leurs intérêts spécifiques. Seul un syndicat peut négocier des conventions collectives ».

L'UDS est un syndicat professionnel indépendant qui rassemble les scénographes (décors, costumes, équipements et expositions). Il est l'unique syndicat de scénographes en France. L'UDS a pour objectif d'en défendre les droits, d'établir les cadres structurels qui régissent leurs professions dans la diversité des statuts qui leur sont propres. Il entretient des rapports constants avec d'autres syndicats ou associations en France ainsi qu'avec des organisations similaires à l'étranger.

L'UDS agit en synergie avec le syndicat des auteurs et compositeurs (SNAC) pour la reconnaissance de la qualité d'auteur du scénographe et la protection de ses droits.

Une première commission est en charge au sein de l'UDS des questions professionnelles, syndicales et institutionnelles : statut du scénographe, qualité d'auteur et d'artiste, éligibilité du scénographe au périmètre des artistes-auteurs dans la perspective de la création d'une sécurité sociale « artiste-auteur ». L'UDS a été reçue par la Direction Générale de la Création Artistique au printemps dernier. Le dossier est en cours de négociation.

Une seconde commission est à l'initiative de colloques, de journées d'études, de publications (Scénographes en France 1975/2015- Actes Sud), en relation avec ARTCENA, l'Institut Européen de la Scénographie, le BIS de Nantes (Biennale internationale du spectacle), le SNMS (Syndicat national des metteurs en scène), REDITEC (Association des responsables techniques du spectacle vivant), l'OISTAT (Organisation Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre), la PQ (Quadriennale Internationale de Scénographie de Prague), le CNCS (Centre national du costume de scène et de la scénographie).

Cette commission a organisé Les Rencontres Européennes de la Scénographie et prépare actuellement, en partenariat avec ARTCENA, la représentation de la France à la Quadriennale Internationale de scénographie de Prague en 2019. L'UDS a participé en 2011 au colloque international « Qu'est-ce que la Scénographie ? » organisé par l'Ecole Nationale des Arts Décoratifs à la Grande Halle de la Villette.

Une troisième commission est en charge des réflexions sur la formation et sur l'enseignement de la scénographie, sur l'évolution du métier, sur les nouvelles formes d'écritures, sur les références d'emploi, les listes des métiers et sur l'insertion professionnelle.

En association avec REDITEC (Association professionnelle des responsables techniques du spectacle vivant) l'UDS est le siège du Centre Français de l'OISTAT. L'UDS était présent au dernier World Stage Design organisé à Taipei par l'OISTAT en juillet 2017. Un nouveau président de l'OISTAT, Bert Determann, a été élu à cette occasion.

Un chantier nous tient tout particulièrement à cœur. Il s'agit de la reconnaissance du scénographe auteur. La Direction Générale de la Création Artistique, la Maison des Artistes, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, le Syndicat national des auteurs compositeurs, ne peuvent, ne veulent plus ignorer le statut laissé pour compte du scénographe de spectacle, du scénographe d'exposition et du designer. Les négociations sont en cours et tous s'accordent pour que les négociations aillent vite !

COMITÉ DE PILOTAGE

Les Rencontres Européennes de la Scénographie sont présidées par

Gilone Brun - Thibault Sinay
Luc Boucris - Véronique Lemaire

Union des scénographes

Gilone Brun, scénographe, metteure en scène, maître de conférences honoraire Université Bordeaux
Sigolène de Chassy, scénographe, plasticienne
Alexandre de Dardel, scénographe, co-responsable de la section scénographie, ENSATT, Lyon
Émilie Delanne, architecte, scénographe
Muriel Delamotte, scénographe, professeure associée, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Carolina E. Santo, scénographe-doctorante, Université de Vienne, Autriche
Emmanuelle Gangloff, scénographe-doctorante, enseignante associée ENSA Nantes, UMR, AAU
Jean-Guy Lecat, scénographe
Marion Lyonnais, scénographe, chercheuse, « Atelier de scénographie Fakestorybird »
Raymond Sarti, scénographe, enseignant à l'École des Arts décoratifs de Paris
Thibault Sinay, scénographe
Nicolas Sire, scénographe

Invités au comité de pilotage

Claire Chavanne, scénographe, professeure associée à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Véronique Lemaire, comédienne, professeure à l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve- Belgique
Mahtab Mazlouman, architecte, scénographe, professeure à l'École Nationale Supérieure d'Architecture Paris La Villette
Thierry Pariente, directeur de l'ENSATT - Lyon
Delphine Pinasa, directrice du CNCS de Moulins
Cécile Saint-Paul, vidéaste, comédienne, metteure en scène

Modérateur transversal des tables rondes

Luc Boucris, professeur émérite de l'Université Grenoble

Luc Boucris

Professeur émérite de l'Université Grenoble

LA MAQUETTE EST UNE PROMESSE

La maquette symbolise le moment où le projet prend consistance. C'est de ce moment-là que nous souhaitons partir afin de mettre au centre de nos réflexions, l'espace interstitiel qui sépare l'idée, la promesse, de sa concrétion au plateau en présence du public. La démarche passe par du langage, du dessin, des schémas techniques, par tout un processus de répétitions, d'expérimentations et de mises au point où se combinent des compétences diverses. De ce croisement de compétences naîtra le spectacle. Nous souhaitons mettre en exergue le processus afin de l'observer et comprendre comment les apports techniques et les choix esthétiques s'entrelacent et prennent sens dans la construction et la finalisation du projet artistique.

Aucune règle a priori dans le déploiement de ce processus, mais cela ne veut pas dire que la confrontation des expériences n'ait rien à nous apprendre. L'accélération du temps, qui semble caractériser notre période, rend plus nécessaires que jamais les moments consacrés à s'interroger sur le sens de tous ces mouvements et à esquisser les bases d'une intelligence collective. À défaut de quoi le flux risque de devenir à lui-même sa propre règle, en dehors de toute réflexion sur les mutations esthétiques.

La maquette ne fait pas que symboliser le moment où le projet prend consistance, elle le matérialise. À l'opéra, la présentation de la maquette, un an avant le spectacle, est un moment presque sacralisé, susceptible en cela d'agir comme une contrainte définitive sur la mise en scène à venir. La maquette est la première réalisation concrète et partageable d'un projet. Elle peut également focaliser des divergences profondes entre l'équipe de production et l'équipe artistique. Une présentation de la maquette suscite parfois, heureusement rarement, un rejet violent de la part de la direction d'un théâtre. Autour de cette maquette, un bras de fer se met alors en place qui peut aboutir, au pire à l'annulation du projet. C'est dire son importance.

Maquette plane ? Maquette en volume ? Maquette au 1/33e ou échelle 1 (Bauprobe) ? Que représente la maquette ? Est-ce un choix esthétique, technique... ? Façon de concevoir son propre geste de création, passage par la maquette ou non ? Cette prise de position est tout sauf anodine.

La 3D et l'attrait des nouvelles technologies insufflées dans la maquette modifient le paysage. Plus profondément, le numérique propose une souplesse d'usage, une visualisation des modifications constamment possible et un jeu avec les échelles tout à fait inédit. Ceci tuera-t-il cela ? Rien n'est moins sûr.

La maquette sous toutes ses formes garde en effet une spécificité, celle de la présence. Dans le va-et-vient complexe entre virtuel, réel et imaginaire que le théâtre propose, seule la maquette occupe une place particulière grâce à sa grande labilité. Matérielle ou virtuelle, elle est l'espace rêvé du futur spectacle.

Construite à échelle réduite, elle fonctionne comme une miniature et elle en possède les attraits parfois trompeurs. On peut jouer avec elle au double sens du mot, et, dans le même temps elle oppose au jeu ses propres règles : elle résiste. On est auprès d'elle dans une relation parfois affective alors que l'échelle 1 nous absorbe. Ainsi elle propose un espace manipulable et de ce fait elle ouvre la porte de l'imaginaire. C'est la raison pour laquelle certaines équipes de création travaillent sur des allers retours répétés entre la maquette et le plateau, voire proposent la maquette comme élément de jeu dans le déroulement du spectacle. Pour les tenants de la « vraie grandeur », à l'inverse, c'est le plateau qui prédomine et la construction du spectacle procède du mouvement englobant qu'il provoque.

À ces interrogations, nous souhaitons faire place au cours de nos rencontres, car elles engagent notre regard sur le contemporain et, plus précisément, sur la double polarité qui le sous-tend, entre fascination exercée par la virtualité et l'attention portée à la matérialité.

*Bauprobe - Terme du théâtre allemand qui désigne une simulation des espaces scéniques sur le plateau à l'échelle 1.

PROGRAMME

Jeudi 26 octobre - 19h30

Vernissage de l'exposition à la Mairie du 17^e

Scénographies : de la maquette au plateau

du 26 octobre / 3 novembre 2017 - Entrée libre

Rencontres Européennes de la Scénographie

Odéon - Théâtre de l'Europe - Ateliers Berthier

Vendredi 27 octobre

10h	Ouverture
10h30	Ouverture de la salle
11h - 11h30	Discours d'ouverture
11h30 - 13h	Table 1 - De la maquette au plateau <i>Pause déjeuner (1h)</i>
14h00 - 15h30	Table 2 - Le scénographe et la ville
15h30 - 16 h	Communication sur le statut du scénographe <i>Pause</i>
16h15 - 17h45	Table 3 - Machineries : l'espace en mouvement
17h45 - 18h30	Échanges et conclusions - Synthèse

Samedi 28 octobre

9h30	Ouverture
10h - 11h30	Table 4 - Quand l'espace est premier
11h30 - 13h	Table 5 - Le théâtre comme art du collage <i>Pause déjeuner (1h30)</i>
14h30 - 16h	Table 6 - Le dispositif - un théâtre immersif <i>Pause</i>
16h15 - 18h	Table 7 - Point de vue
18h - 19h30	Échanges et conclusions - Synthèse

Table ronde 1
Vendredi 27 oct.
11h30 - 13h00

DE LA MAQUETTE AU PLATEAU

From model to stage

Maquette inconnue et détruite - Ateliers de l'Opéra de Nancy © Anonyme

Coordination

Marion Lyonnais

Invités

Malgorzata Szczesniak

Scénographe, costumière

Isabelle Neveux

Scénographe

Hervé Vincent

Directeur technique
de l'Opéra National de Lorraine

Claire Acquart

Directrice Association Lilas-en-scène

Jean-Pierre Granier

Directeur de l'atelier de construction
de décors Jipanco

Giovanna Amoroso

Istvan Zimmermann

Plastikart - Atelier construction

La maquette en volume à échelle réduite est toujours opérante dans la majorité des créations spectaculaires (théâtre, opéra, cirque, danse). Source de trouvailles, de remises en questions, de frictions, de renoncements, partagée, triturée, manipulée par les nombreux corps de métiers artistiques et techniques par lesquels elle transite, son côté artisanal permet de toucher véritablement l'espace du doigt. De l'outil de création à l'outil de construction et d'utilisation, le passage par la maquette se révèle être une nécessité et une méthode de travail qui ouvre au dialogue avec le producteur, le metteur en scène, le chorégraphe, le constructeur, le peintre décorateur, le concepteur lumière, le créateur sonore, l'acousticien, le régisseur, l'acteur. Comment la maquette permet-elle d'envisager les métamorphoses de l'espace, les changements de décors, la réflexion dramaturgique ? De quelle manière la temporalité s'inscrit-elle à l'intérieur ? Modèle, test ou réplique fidèle, comment permet-elle d'inscrire le rapport scène-salle, la distance, l'œil du spectateur, le corps vivant de l'acteur ? Comment la maquette touche-t-elle à l'invisible et met-elle en évidence ou en abîme les limites d'un plateau ? Que devient l'expression de sa plasticité, de sa matière tangible, dans le passage à la réalité ? Véritable point de rencontre, outil de communication et d'échange, elle permet de soulever de multiples problématiques, constructives, budgétaires tout en restant ludique. Lorsque la pensée prend forme et que l'espace naît, la matière interroge le sens, l'objet est mis à l'épreuve dans une dissection collective. Vouée à disparaître ou à devenir objet muséal, que restera-t-il de la maquette ?

Table ronde 2
Vendredi 27 oct.
14h00 - 15h30

LE SCÉNOGRAPHE ET LA VILLE

Quelles maquettes pour quels plateaux ?

Scenography and city - What models for which stages ?

Teatro del Mondo au large de Dubrovnik, 1980 © Antonio Martinelli

Coordination

Carolina E. Santo
Emmanuelle Gangloff

Invités

Marketa Fantova

Directrice artistique
Quadriennale Internationale de
Scénographie de Prague

Stéphanie Bürkle

Scénographe, professeure d'arts visuels
département d'architecture
Université technique de Berlin

Pierre Sauvageot

Artiste, directeur de Lieux Publics

Abigaël Lordon

Elsa Vanzande

Arnaud Poupin

La Folie Kilomètre,
collectif de création en espace public

Cédric Bouteiller

ETC Collectif d'architecture,
support d'expérimentations urbaines

En 1980, Aldo Rossi largue les amarres de son Théâtre du monde. L'édifice flottant se détache alors de la pointe du bâtiment de la douane à Venise pour initier une tournée sur la mer Adriatique, faisant escale à Rovigno, Osor, Zara et Nin pour arriver au Festival de théâtre de Dubrovnik. Voguant de ville en ville, cette embarcation semble dessiner une scénographie qui rêve d'un théâtre sans frontières.

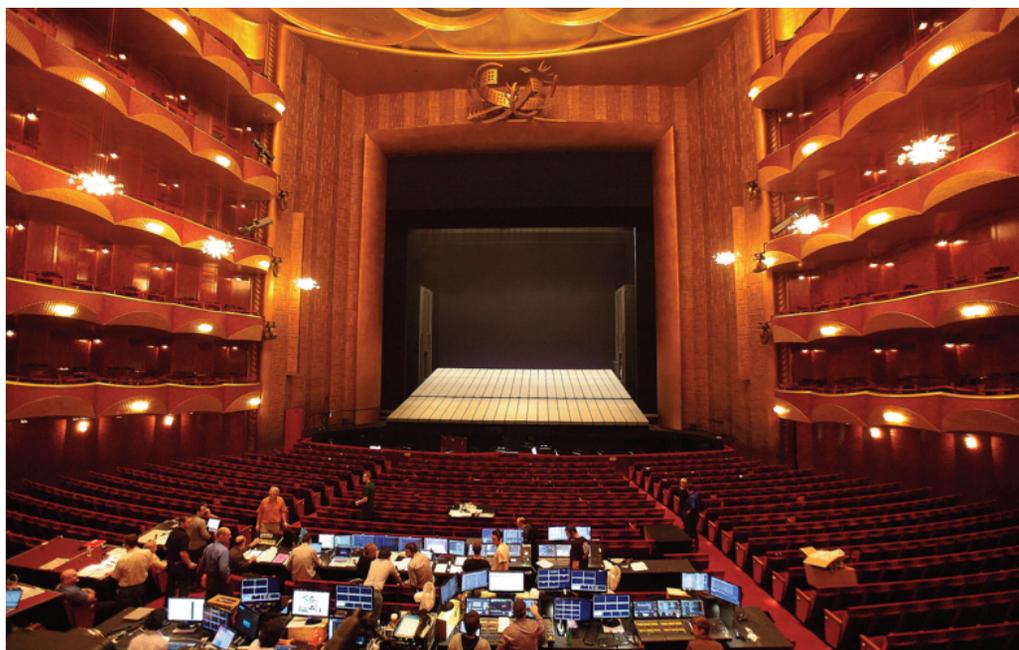
En gardant à l'esprit l'utopie scénographique d'Aldo Rossi, nous proposons d'interroger les liens qu'entretiennent aujourd'hui le scénographe et la ville dans sa dimension sociale, culturelle et politique. Comment le scénographe envisage-t-il les espaces urbains comme territoires des expériences du sensible ? Comment met-il en scène la ville au théâtre ? Comment se met-il en scène dans la ville ? Comment la performe-t-il ? Ou encore comment utilise-t-il ces espaces comme ressorts dramaturgiques pour des créations in situ ? En rapport avec le climat politique et social qui s'est installé en Europe et en France depuis les attentats terroristes, comment peut-on envisager aujourd'hui une utopie scénographique de la ville, dans la ville ou de ville en ville ?

Table ronde 3
Vendredi 27 oct.
15h45 - 17h15

Pour parler du théâtre, il faut commencer par parler machinerie. Louis Jouvet

MACHINERIE : L'ESPACE EN MOUVEMENT

Machinery : space in movement

Scénographie Carl Fillion - *Ring* de Wagner au Met de New-York - Mise en scène Robert Lepage © Susan Froemke United States, 2012, Wagner's dream

La scène est le siège d'une machinerie complexe. De par son ancrage dans un lieu, le scénographe développe une dramaturgie et un style qui allie les principes des machineries traditionnelles aux innovations techniques. L'explosion de l'hypermédia, la multiplication des écrans et les innovations permises par les nouvelles technologies ne remettent pas en cause les métiers du théâtre, elles les conduisent à se réinventer. Elles leur donnent la possibilité de trouver de nouvelles dynamiques et de s'enrichir. Elles mettent en jeu de façon inédite l'invention et la créativité dans les places respectives de l'artiste et du technicien. Le scénographe doit ainsi développer son projet avec un vocabulaire artistique et technique nouveau. L'usage de machineries implique une mise en place de plateaux pluridisciplinaires et collaboratifs permettant à l'ensemble des équipes d'élaborer concrètement et conjointement des spectacles grâce à leurs compétences croisées et d'intégrer de nouveaux corps de métiers propres à ces nouvelles technologies. Tout en ouvrant à des enjeux artistiques, techniques jusqu'alors inexplorés, la machinerie propose de nouveaux espaces, soulève de nouvelles questions et pose en même temps celles des limites de la technique.

Coordination
Thibault Sinay

Invités

Carl Fillion
Scénographe

Matthieu Guichon
Bureau d'études ExMachina

Aurélien Bory
Chorégraphe, metteur en scène,
scénographe Compagnie 111

Michel Fayet
Scénographe d'équipement
Société Changement à Vue

Table ronde 4
Samedi 28 oct.
10h - 11h30

QUAND L'ESPACE EST PREMIER

When space comes first

Kwartet de Heiner Müller - Mise en scène Peter Missotten - Toneelhuis d'Anvers - 2007 © Koen Broos

Contrairement à la pratique la plus répandue selon laquelle il y a une prééminence du texte par rapport à l'espace, on observe chez un certain nombre de metteurs en scène et scénographes contemporains une démarche inverse. À partir d'un espace, et sous son influence, se conçoivent le verbe et l'action. L'espace tient alors la place d'un discours liminaire qui s'impose au texte, à la parole et aux corps, voire préside à leur mise en œuvre. Il ne s'agit pas simplement d'une méthode de travail différente, il s'agit d'établir une corrélation inversée (Missotten) ou différée (Soyer) entre texte et espace de représentation, c'est-à-dire, en filigrane, de questionner la relation à la mimésis qui sous-tend notre culture théâtrale. Et donc, de penser le théâtre autrement. Cette table ronde se propose de questionner ce type de démarche « à rebrousse poil » pour faire apparaître dans quelle mesure la relation entre le texte, le corps et le plateau s'en trouve modifiée.

Coordination

Véronique Lemaire

Invités

Peter Missotten

Plasticien, scénographe, metteur en scène
créateur lumière

Eric Soyer

Scénographe

Véronique Caye

Metteuse en scène - Laboratoire Victor Vérité

Jaco Van Dormael

Metteur en scène, réalisateur

Michèle Anne Demey

Danseuse, chorégraphe

Sylvie Olivé

Scénographe

Table ronde 5
Samedi 28 oct.
11h30 - 13h

LE THÉÂTRE COMME ART DU COLLAGE

Autour d'Anna Viebrock

Theatre as an art of collage - Around Anna Viebrock

Scénographie Anna Viebrock - *Foi, amour et espérance* - Ödön von Horváth - Mise en scène Christoph Marthaler - 2012 © Anna Viebrock

L'esthétique déployée par Anna Viebrock pour les spectacles de Christoph Marthaler est devenue iconique dans le paysage du théâtre contemporain. Signe d'une osmose totale entre la scénographie et la mise en scène, l'adjectif marthalérien qualifie désormais une esthétique dramaturgique spécifique, un style théâtral qui unit de manière indissociable l'espace et l'acteur.

L'esthétique d'Anna Viebrock, profondément populaire, est l'élément-clé pour installer sur le plateau un territoire inédit, à la fois réaliste et poétique. Chaque décor d'Anna Viebrock est un monde, un vaisseau, une arche de Noé : les personnages et les acteurs en forment les passagers et l'équipage. Les scénographies d'Anna Viebrock rassemblent à la fois matières, meubles et détails architecturaux dans un art du collage où se télescopent avec humour, Est et Ouest, intérieur et extérieur, public et privé, et rassemblent dans de vastes espaces archétypaux (tenant à la fois du réfectoire, de la maison de retraite, ou du buffet de gare) des communautés ou des troupes. C'est en cela que les scénographies d'Anna Viebrock sont absolument inspirantes pour les plus jeunes générations de scénographes et metteurs en scène.

Coordination

Alexandre de Dardel

Invitées

Anna Viebrock

Scénographe,
professeure à l'Akademie
der BildendenKünste de Vienne

Annette Kurz

Scénographe,
Thalia Théâtre de Hambourg

Lisa Navarro

Scénographe

Alice Duchange

Scénographe

Gala Ognibene

Scénographe

Table ronde 6
Samedi 28 oct.
14h30 - 16h00

LE DISPOSITIF - UN THÉÂTRE IMMERSIF

Dispositif - An immersive theatre

Dispositif Gilone Brun intégrant le public - Brouillards Fujiko Nakaya - *Des Aveugles*, d'après Maurice Maeterlinck
Mise en scène Clyde Chabot - Lumières Yves Godin © Emmanuel Rioufol

Le théâtre immersif est souvent associé à l'idée d'un espace utopique, à un lieu en potentialité d'existence. La scénographie a pour objet de composer l'espace de la représentation, de concevoir cette «scène qui n'existe pas» comme l'énonce René Allio. Les fonctions d'acteurs et de spectateurs y sont bouleversées par l'intrusion de nouvelles collaborations et par un rapport à l'espace et au temps qui s'invente au cours d'une démarche expérimentale. La lumière, le son, la vidéo engendrent des processus inter-relationnels ainsi qu'une activation physique des spectateurs et un rapport au présent qui amènent ceux-ci à être les acteurs de ce qui se produit, au sein de dispositifs dans lesquels le texte perd souvent sa prépondérance. Explorant ainsi ces pratiques aux confins des arts visuels, de l'installation et de la performance, l'accent est mis sur les échanges concertés entre scénographie, mise en scène, écriture de la lumière, de l'espace sonore et des arts numériques, depuis le projet initial - la maquette si elle existe encore, les expérimentations au plateau ou in situ, l'ébauche plastique ou scénographique, la construction - jusqu'à la réalisation.

Coordination

Gilone Brun

Invités

Clyde Chabot

Metteuse en scène, auteure,
comédienne
La Communauté Inavouable

Yves Godin

Créateur lumière, scénographe

Michaël Grébil Liberg

Musicien, compositeur,
concepteur sonore

Jean-Paul Quéinnec

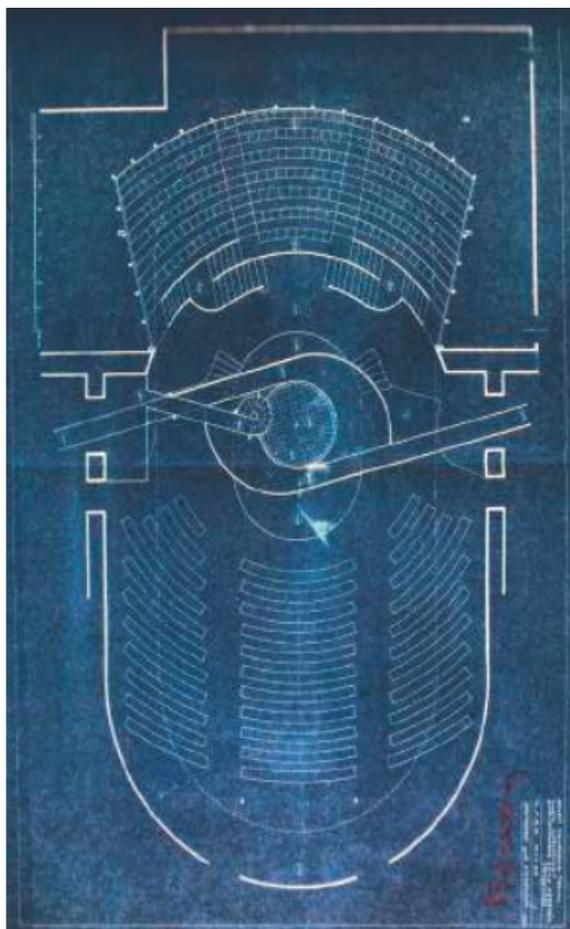
Auteur, professeur à l'UQAC,
titulaire de la Chaire de
recherche du Canada
«Dramaturgie sonore au Théâtre»

Cécile Saint-Paul

Vidéaste, comédienne,
metteuse en scène

Table ronde 7
Samedi 28 oct.
16h15 - 18h00

POINT DE VUE Point of view **Scénographes - Metteurs en scène - Directeurs**

Projet *Théâtre utopique* - El Lissitzky - Pour Vsevolod Meyerhold - 1928

Coordination

Sigolène de Chassy
Mahtab Mazlouman

Invités

Stéphane Braunschweig
Scénographe, metteur en scène,
directeur de l'Odéon-Théâtre de l'Europe

Eric Ruf
Scénographe, comédien, metteur en scène,
administrateur général de la Comédie-Française

Philippe Quesne
scénographe, metteur en scène,
directeur du Théâtre des Amandiers de Nanterre

Daniel Jeanneteau
Scénographe, metteur en scène,
directeur du T2G CDN de Gennevilliers

Quatre scénographes à la tête de grands lieux de création, c'est cette conjonction exceptionnelle qui donne son fondement à cette table ronde. Ces rencontres nous donnent l'occasion d'aborder ensemble des questions auxquelles ils sont quotidiennement confrontés, celles de la gestion conjointe de leurs différentes fonctions, de leurs différents rôles, entre scénographie, mise en scène et exercice de leurs responsabilités à la tête de grandes institutions. Comment les théâtres qu'ils dirigent ont-ils modifié leur relation à l'espace ? Cette triple implication nous invite à questionner les enjeux politiques, artistiques et philosophiques qui sont au cœur du débat théâtral, car le projet scénographique interroge aussi bien les champs artistiques connexes (la lumière, le son, l'image, les arts plastiques) que l'architecture, la ville, et, in fine, la société. Pourtant la scénographie manque de lisibilité et le scénographe en France n'est pas à ce jour reconnu comme auteur. Une mise en commun est pourtant en train de se rêver et de se construire, tant pour la future Cité du Théâtre de Berthier qui réunira la Comédie Française, l'Odéon-Théâtre de l'Europe et le Conservatoire National d'Art dramatique, que pour le Théâtre des Amandiers de Nanterre et le T2G de Gennevilliers. En mettant en place des combinaisons inédites entre salles de spectacle, salles de répétition, ateliers de construction, pôles de recherche et d'enseignement, une opportunité concrète et symbolique s'offre à la scénographie et à notre réflexion. Nous voyons là l'occasion de rêver sur la place du théâtre dans la cité de demain.

Mairie du 17ème
Du 26 oct. au 3 nov. 2017
EXPOSITION - Entrée libre

SCÉNOGRAPHIES DE LA MAQUETTE AU PLATEAU

Conception et coordination :

Muriel Delamotte - Mahtab Mazlouman - Claire Chavanne

Les formations représentées sont l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette, la Licence Professionnelle Scénographie Théâtrale et Événementielle et la Licence Professionnelle Costumes de scène et d'écran de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

Projets exposés :

Jean-Louis Amiens, Gilone Brun,
Eve-Marie Cadet, Ianis Combes,
Sigolène De Chassy, Muriel Delamotte,
Fanny Gheysen, Lara Huchaima,
Hugo Lalisce, Philippe Marioge
Iris Morlat, Martina Moro, Zoé Pautet,
Irène Princivalle, Bertrand Renard,
Andrea Ruellan-Sorensen, Lola Sergent,
Alexandre Simon, Thibault Sinay ,
Sarah Smets Boulloc, Luiza Strauss,
Marion Toutin, Marion Vanessche,
Pommeline Warringa

La création scénographique est singulière et plurielle. La démarche du scénographe est riche dans sa diversité et ses interventions sont multiples. Il pense l'espace dans sa dimension imaginaire, métaphorique et émotionnelle mais aussi fonctionnelle et technique, sur le plateau ou en dehors, dans un espace théâtral ou non théâtral. Il conçoit une représentation du lieu mais aussi le lieu de la représentation. Dans ce processus de recherche et de création, les outils de conception, les langages les échelles de pensées sont nombreuses ; dessins, croquis, schémas techniques, recherches iconographiques, photos, prototypes, échantillonnages...

Loin de l'image de l'objet fini, identifiable, exposable, archivable, la maquette est avant tout un outil de travail à chaque étape de conception du scénographe, l'instant où le projet prend consistance, où l'idée se spatialise.

La maquette est aussi la première réalisation concrète et partageable d'un projet, un espace de communication et de discussion avec l'équipe artistique, l'équipe technique et l'équipe de production. Si la scénographie n'existe que « le temps de la représentation », la maquette est ce lieu transitoire entre la pensée et le plateau, manipulable, transformable, où l'on peut toucher l'espace du doigt. Cette exposition présente la création scénographique dans la complexité de son processus et de ses outils à travers des travaux d'étudiants, de jeunes diplômés et de professionnels favorisant ainsi, nous l'espérons, la transmission. Les formations représentées sont l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette, la licence Professionnelle Scénographie Théâtrale et Événementielle et la licence Professionnelle Costumes de scène et d'écran de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

L'UDS souhaite ainsi favoriser les échanges entre les différentes formations à la scénographie et aux métiers de l'espace, afin de préparer la représentation de la France à la Quadriennale Internationale de scénographie de Prague en juin 2019.

PRATIQUES

▶ **S'INSCRIRE**

Entrée libre sur réservation

<http://billetterie.theatre-odeon.eu/index-css5-theatredelodeon-pg1.html>

Rubrique TRAVERSES

▶ **SE RENSEIGNER PAR TÉLÉPHONE**

UDS - 06 83 70 45 52

▶ **ACCÉDER**

Odéon - Théâtre de l'Europe

1 rue André Suarès - 75 017 Paris

(Angle du boulevard Berthier)

Métro Porte de Clichy - Ligne 13 (Direction Asnières-Gennevilliers)

RER C Porte de Clichy - Sortie avenue de Clichy

Bus PC3, 138, 173, 54, 74

Mairie du 17e

16-20 rue des Batignolles - 75 017 Paris

Métro Rome Ligne 2

Bus 66 - Arrêt Mairie du 17e

Bus 53 - Arrêt Rome Batignolles

▶ **EN SAVOIR PLUS**

www.uniondesscenographes.fr

▶ **SE RESTAURER**

Possibilité de restauration à proximité

▶ **LA LIBRAIRIE**

Librairie *La Boîte à Lettres* - Asnières-Sur-Seine - Hall d'entrée

▶ **RENCONTRES EUROPÉENNES ET EXPOSITION**

Entrée libre et gratuite

REMERCIEMENTS

L'Union Des Scénographes remercie chaleureusement :

Françoise Nyssen, Ministre de la Culture
pour l'attribution du Haut Patronage du Ministère de la Culture.

Geoffroy Boulard, Maire du 17e qui nous a ouvert les portes de la Mairie et nous a généreusement accueillis avec toute son équipe.

Laurence Tison-Vuillaume, directrice adjointe du Cabinet de la Ministre
Claire Delcroix, déléguée adjointe au théâtre à la DGCA / Ministère de la Culture
qui nous ont soutenus tout au long de l'élaboration des rencontres.

Stéphane Braunschweig, directeur de l'Odéon - Théâtre de l'Europe
pour l'enthousiasme immédiat qu'il a manifesté pour le projet et pour son accueil aux Ateliers Berthier.
A travers lui, nous remercions toute l'équipe de l'Odéon.

Gwenola David, directrice ARTCENA
Dorothée Burillon, directrice de la communication ARTCENA
qui nous ont conseillés et accueillis au 134 rue Legendre pendant toute l'élaboration du projet.

Marketa Fantova, directrice artistique de la Quadriennale Internationale de Scénographie de Prague,
pour son soutien et l'intérêt qu'elle a manifesté dès le début en faveur du rapprochement avec la France.

Chloé Siganos, chargée du spectacle vivant à l'Institut Français
pour sa passion de la scénographie. Nous lui adressons tous nos vœux pour ses nouvelles fonctions.

Evelyn Ter Bekke et **Dirk Behage**, graphistes
pour leur aide précieuse et leurs conseils en communication.

Thierry Pariente, directeur de l'ENSATT - Lyon,
Delphine Pinasa, directrice du CNCS - Moulins,
qui ont accompagné les prémices du projet.

Francis Rambert, directeur de la création architecturale Cité de l'Architecture et du Patrimoine,
pour le vif intérêt qu'il a porté au projet.

Emmanuel de Rengervé, délégué général du SNAC
pour son engagement indéfectible à nos côtés.

Sarah Clauzet, metteuse en scène, scénographe
qui a œuvré à nos côtés dans le cadre de la licence « Comédia » - IUT Bordeaux Montaigne

Un grand merci à tous nos invités pour leur présence à nos côtés.

Merci aussi aux institutions françaises et étrangères qui nous ont soutenus, et tout particulièrement le **Goethe-Institut**, la **Délégation Générale du Québec**, la **Chaire de recherche du Canada « Dramaturgie sonore au théâtre »** qui ont prêté leur concours et permis que ces rencontres aient lieu.

Nous remercions vivement les **interprètes**, les **traducteurs**, les **bénévoles**, les **étudiants** et les **élèves**
pour leur générosité et l'intérêt porté à notre démarche.

Un merci du fond du cœur de la part de nous tous à **Martine Combréas Modol**, directrice de projets artistiques, pour son investissement à la coordination du projet, ses savoir-faire et ses conseils.

PARTENAIRES

Le Ministère de la culture

La Mairie du 17e arrondissement de Paris

L'Odéon - Théâtre de l'Europe - Paris

Le Centre National des Arts du cirque de la rue et du théâtre / ARTCENA - Paris

Le Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie / CNCS - Moulins

L'École Nationale supérieure des arts et techniques du théâtre / ENSATT - Lyon

L'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 - UFR Arts et Média - Institut d'Études Théâtrales (IET)

L'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette / ENSAPLV

L'École Nationale Supérieure d'Architecture / ENSA - DPEA Scénographie - Nantes

Le Centre de Recherche Nantais Architecture Urbanité / Équipe Crenau - AAU - Nantes

La Cité de l'Architecture et du Patrimoine - Paris

L'Institut Français - Paris

Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs / SNAC - Paris

La Quadriennale Internationale de Scénographie de Prague - République Tchèque

Le Goethe-Institut - Paris

La Délégation Générale du Québec - Paris

L'Institut Polonais de Paris

**L'Organisation Internationale des Scénographes - Techniciens - Architectes de théâtre / OISTAT
Taipei - Taïwan**

La Chaire de recherche du Canada - Dramaturgie sonore au théâtre - Chicoutimi - Québec

L'Université Catholique de Louvain / UCL - Louvain-la-Neuve - Belgique

Wallonie Bruxelles international / WBI - Belgique

Contact presse
Thibault Sinay
06 87 81 19 91
thsinay@orange.fr