

fiche ressource
profession
scénographe

saison 18/19 ♦ dossier pédagogique

une petite histoire de la scénographie

La scénographie est un élément essentiel à toute mise en espace d'un contenu artistique. Que ce soit avec l'évolution des décors dans les théâtres à l'Italienne au XVIIIe siècle ou avec le tournant du XIXe siècle et ses grands théoriciens qui mettent en avant l'importance du travail de mise en scène, tout tourne autour d'une question essentielle : comment va-t-on regarder un spectacle ou des œuvres d'art ?

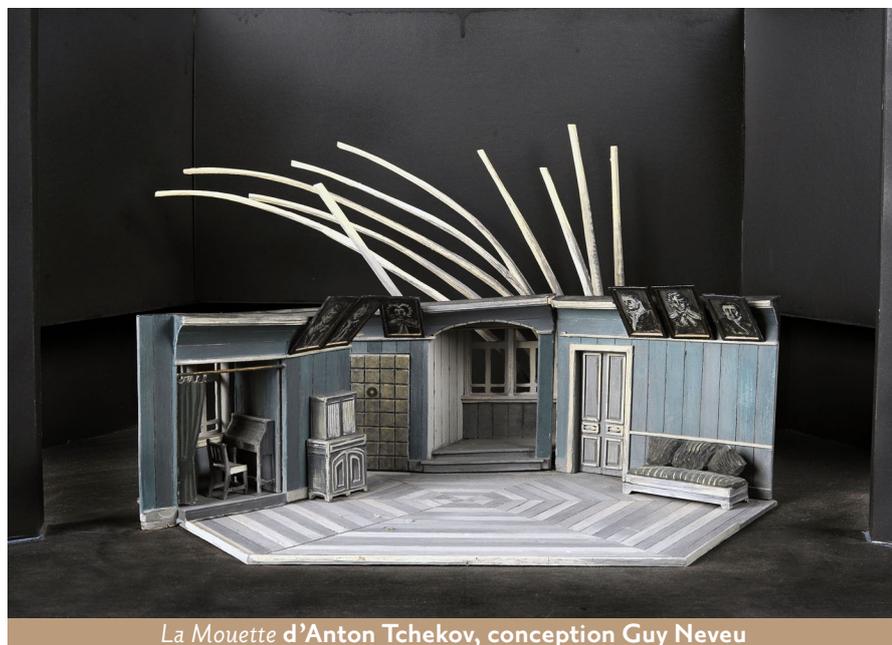

Mille Francs de récompense de Victor Hugo, Mise en scène Laurent Pelly © Polo Garat-Odessa

En effet, c'est grâce à la scénographie que l'on crée un cadre dans lequel le visiteur porte son regard. C'est elle qui va le guider et l'orienter vers les éléments importants du spectacle ou de l'exposition.

- Retrouvez une petite histoire des salles de spectacle,
- Mais aussi une généalogie de la scénographie,
- Sans oublier une réflexion sur le regard du spectateur.

La Mouette d'Anton Tchekov, conception Guy Neveu

- Voici une fiche métier pour en savoir plus,
- Mais aussi des témoignages de scénographes pour l'Opéra, en article ou en vidéo (sous titres automatiques en français disponibles dans les réglages).

créer une histoire en modelant l'espace

Créatif, inventif, sculpteur de volumes et d'espaces, le scénographe est un véritable artisan du spectacle. Il travaille à assembler les éléments de décor, les matières et les lumières pour raconter une histoire par le biais du regard. Il possède aussi bien des notions d'architecture, qu'une solide culture en histoire de l'art lui permettant de nourrir son travail et son imagination.

Le scénographe accompagne le projet de sa conception jusqu'au soir de la première ou de l'inauguration, à travers un long processus de travail, de la maquette de départ à sa réalisation à taille réelle.

explorer de nouveaux horizons

De ses origines liées au spectacle vivant à aujourd'hui, la scénographie touche de nombreuses disciplines et se trouve au croisement des arts. Mode, opéra, théâtre, exposition, elle intéresse des créateurs venus de tous horizons et met avant le scénographe comme créateur. Des échanges s'établissent avec le design, l'architecture ou l'urbanisme.

Alors, entre art et artisanat du spectacle, le scénographe est-il artiste ou technicien ? C'est l'une des questions que se posent les professionnels et qui préoccupe l'Union des Scénographes, attentive aux mutations de ce métier.

- Scénographie et design, faites un tour d'horizon de cette tendance,
- Et retrouvez un regard sur les mutations du travail de scénographe.

PISTE PÉDAGOGIQUE

Voici quelques exemples de maquettes préparatoires et de réalisations pour des spectacles et des expositions. Vous pouvez les retrouver en annexe ou en cliquant directement sur les images.

Vous pouvez travailler avec vos élèves le regard, la perspective. Quel est le rôle de la maquette ? Si on se met dans la peau d'un spectateur, que veut-on qu'il comprenne en voyant ce décor ? Que veut-on qu'il voie en premier ?

Vous pouvez également réaliser une maquette de la classe ou d'un lieu familier afin de mieux comprendre les rapports d'échelle.

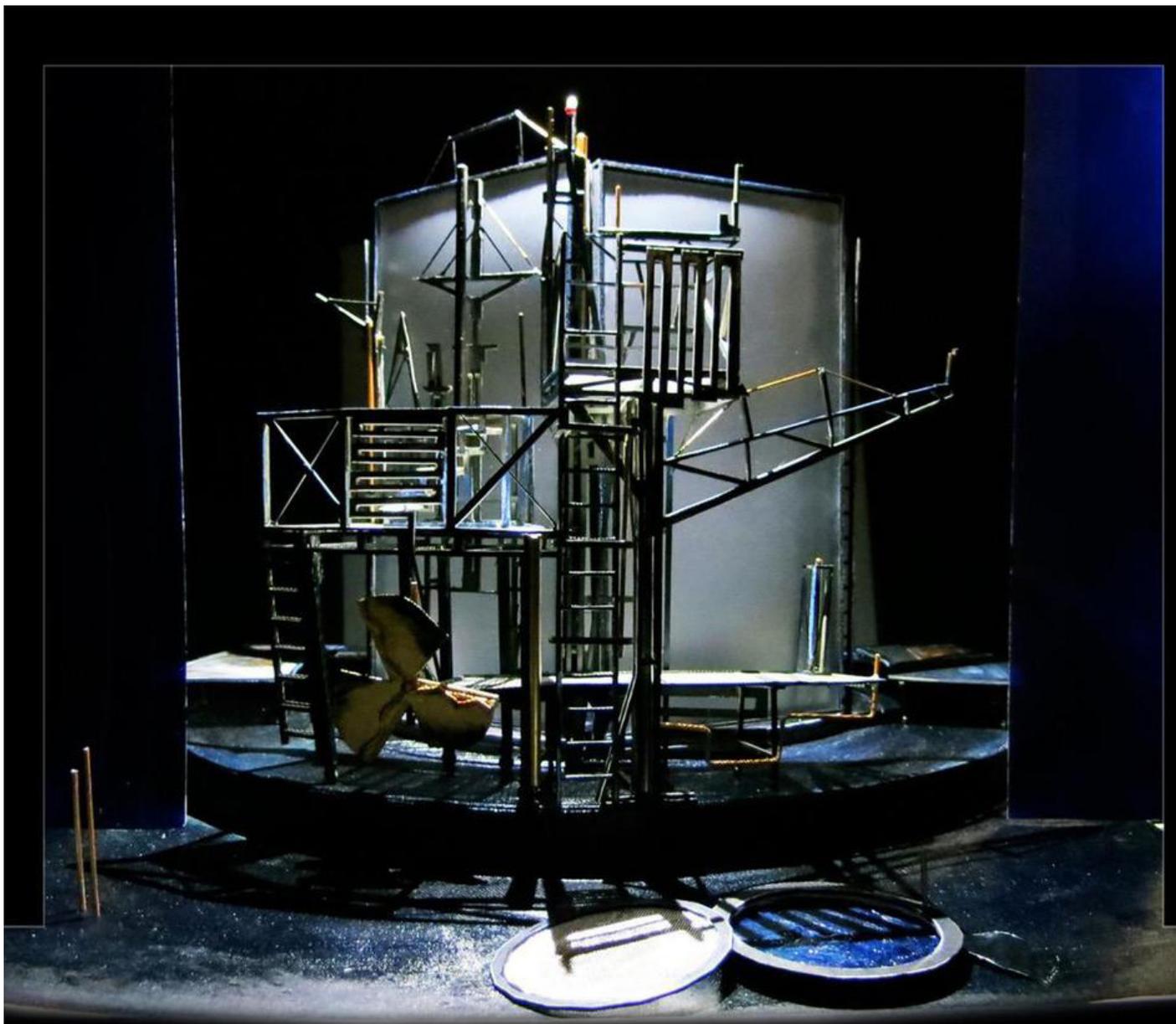

Annexe I

Maquette de scénographie pour *Carmen* à Riga en 2017

© Fabien Teigné

Annexe 2

Maquette de scénographie pour *Owen Wingrave* à Nancy

© Fabien Teigné

Annexe 3

Scénographie du Mémorial de l'esclavage en Guadeloupe

© Agence Cofino Alphabeth

LEXIQUE

Architecture : Art de concevoir des espaces et des bâtiments en respectant des règles de construction et des écoles esthétiques - à la frontière entre art et technique - que la construction soit habitable, muséale, industrielle ou purement artistique.

Atelier : Lieu de travail d'un artiste, d'un artisan ou d'un ouvrier. Pour le scénographe, c'est le lieu où il réfléchit et réalise son travail préparatoire jusqu'à la production de la maquette définitive.

Croquis : Dessin préliminaire, le plus souvent réalisé à main levée. Il s'agit de la représentation d'un objet réduite à ses éléments essentiels. C'est une étape préparatoire avant de réaliser un travail plus détaillé.

Décor : Ensemble des éléments qui habille, décore ou organise un espace. Au théâtre, il a pour rôle de figurer un lieu ou une action, tandis qu'au musée il est l'écrin dans lequel les oeuvres sont mises en avant.

Design : Activité de création souvent à vocation industrielle ou aujourd'hui numérique, qui se base sur l'analyse des usages que l'on fait de notre environnement : quels sont nos besoins et quelle utilisation peut-on faire d'un objet, d'une application ? Cette discipline se nourrit aussi bien des arts, des techniques, des sciences humaines ou des sciences de la nature.

Maquette : Modèle en trois dimensions d'un décor de théâtre ou d'une construction en projet qui en respecte les détails, le plus souvent à échelle réduite, mais fidèle dans ses proportions.

Plateau : Dans le vocabulaire du théâtre, le plateau désigne l'espace scénique, le lieu où sont plantés les décors et où évoluent les acteurs ou les artistes pendant la représentation du spectacle.

exposition
DU 13 AVRIL AU 11 MAI

imaginarium

MATEJ FORMAN

accessible dès 6 ans

du mardi au vendredi de 12h à 19h
le samedi de 10h à 19h
le dimanche de 10h à 17h
fermé les lundis et le 1er mai

nocturnes les jeudis 18, 25 avril et 9 mai,
les vendredis 19, 26 avril et 10 mai jusqu'à 22h

En groupe ?
Contactez ...

Marine Désessard
Chargée des relations avec les publics, de l'action culturelle
et des relations avec les groupes scolaires
rp@l'avant-seine.com

01 56 05 86 44
06 78 08 32 71

l'Avant Seine / Théâtre de Colombes
88 rue Saint Denis
92700 Colombes