

*Scénographie, art et espace public:
Points de convergence*

E.Gangloff - le 20 Avril 2016 - CANOPE Marseille

PREAMBULE

Tag de Banksy - réalisé en 2013 sur un camion de livraison new-yorkais - source lemonde.fr

Sommaire

1. DÉFINITION

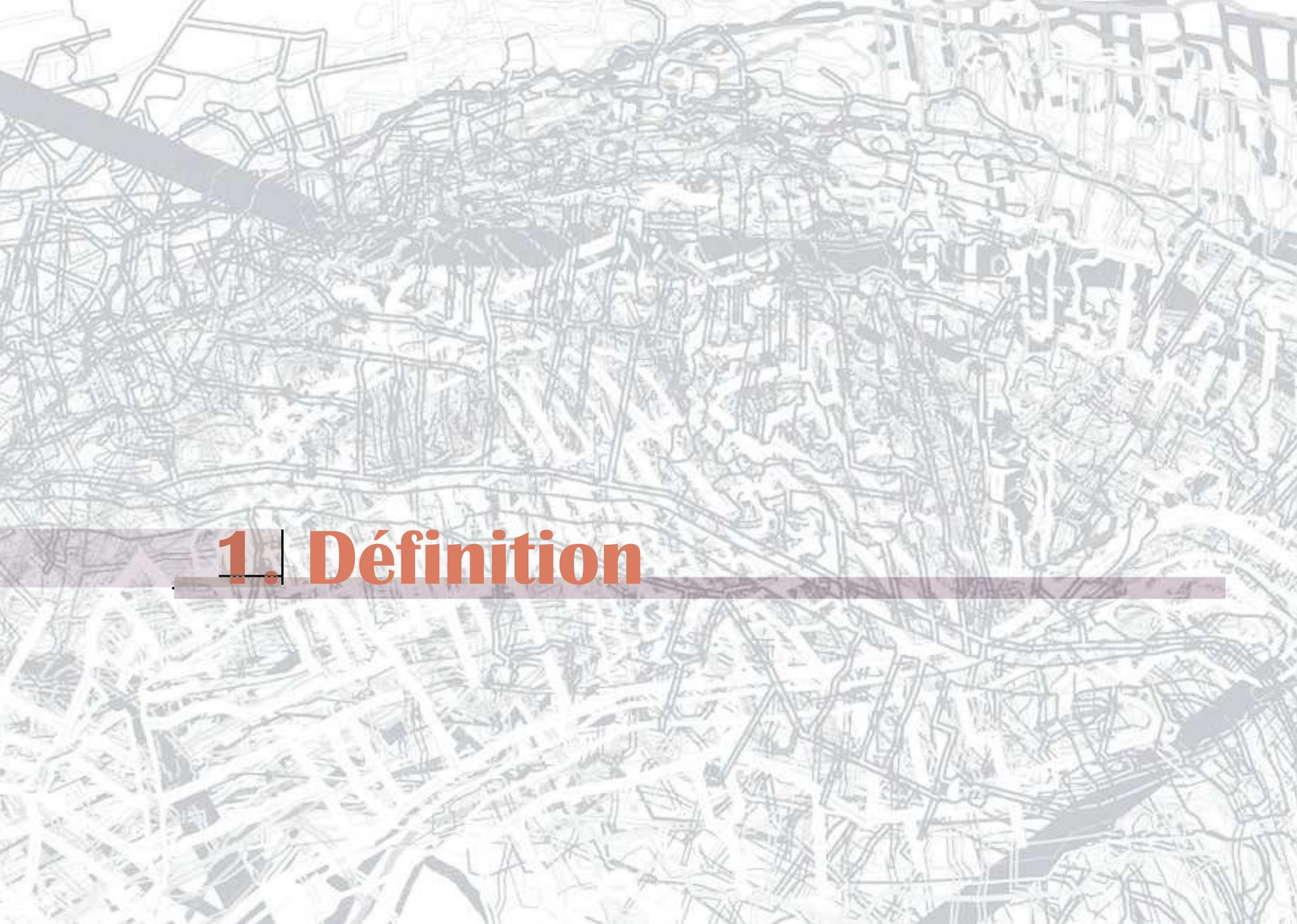
- 1.a. Les origines
- 1.b. Du théâtre vers d'autres champs d'interventions
- 1.c. Porosité des arts

2. DANS L'ESPACE PUBLIC

- 2.a. Les arts de la rue Pionniers
- 2.b. S'exposer à ciel ouvert
- 2.c. Le « juste équilibre »

3. SCENOGRAPHIE ET ART : DE NOUVELLES APPROCHES DE L'URBANITÉ ?

- 3.a. L'éphémère pour préfigurer
- 3.b. Participation / interaction
- 3.c. Des effets pour activer les sens

1. Définition

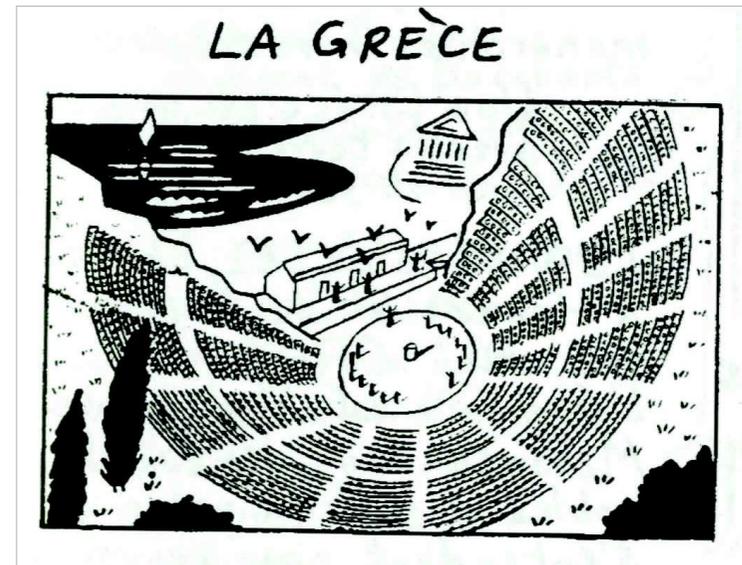
1. a. *Aux origines de la scénographie*

Naissance du Théâtre vers Vème av J.C.
Le mot « skênographia » (σκηνογράφια) ou
« skênêgraphia » (σκηνηγράφια) apparaît .

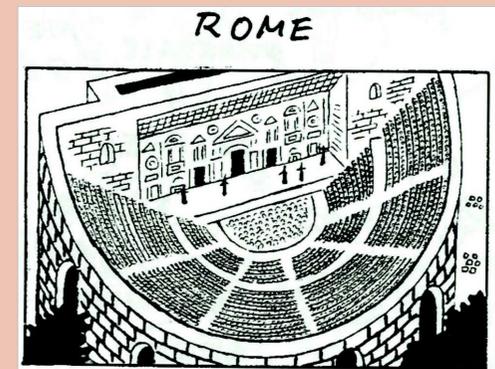
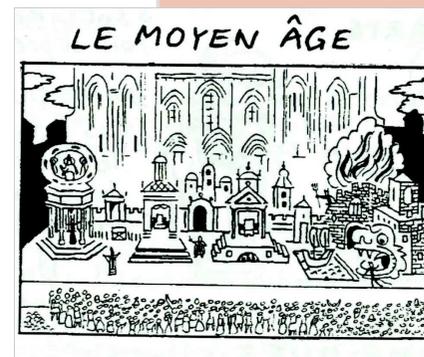
L'origine de la scénographie est
théâtrale d'un point de vue éty-
mologique, historique, esthétique
et technique.

Cet ancrage théâtral lui confère
sa spécificité. Cette évidence est
souvent rappelée à travers la mé-
taphore du « berceau » :

**« Le théâtre est le berceau de la
scénographie. »** (M. Freydefont) .

Illustrations d'André Dégaine,
Le théâtre raconté aux jeunes 2006. p.1

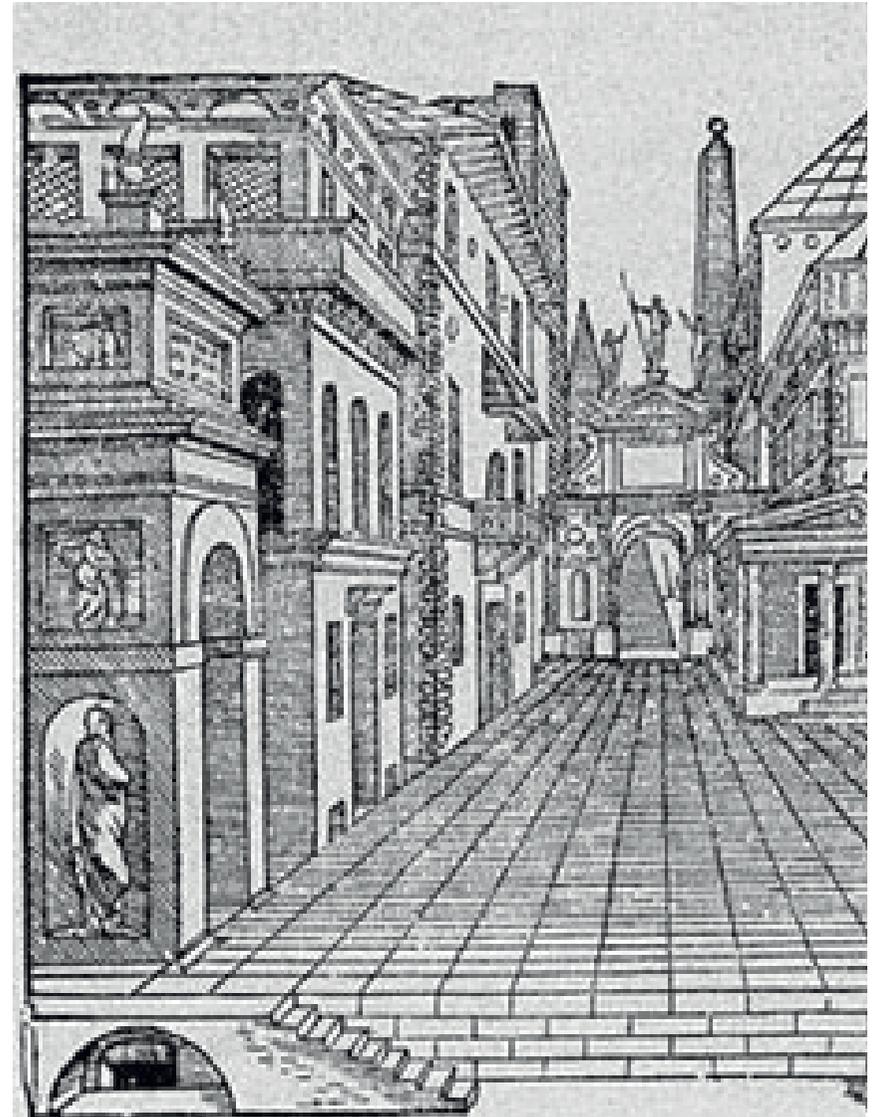
1. a. *Des évolutions... sémantiques*

Le terme « scénographie » a été :

- d'abord lié à la conduite de la dramaturgie grecque (tragédie, comédie, drame satyrique),
- puis assimilé à l'art de la perspective devenant un terme d'architecture,
- enfin, en France, remplacé au profit du terme « décoration de théâtre ».

Dans les années 1945-1965, le terme va finalement réapparaître dans **un sens renouvelé** après ce que D.Bablet appelle « *les révolutions scéniques du XX siècle* ». La scénographie est au croisement des trois unités : temps-lieu-action.

Ci-dessous : Gravure Serlio

1. a. *Des évolutions ... en relation avec le lieu théâtral*

Longtemps le théâtre s'est joué en plein-air puis et/ou dans des lieux non dédiés (Théâtre Grec, Mystères au Moyen-Age, Tradition du Jeu de Paume, etc.).

Les dispositifs scénographiques évoluent en même temps que « les lieux du théâtre » changent.

-> à partir du XVIIème siècle de nombreux théâtres sont construits.

-> « Enfermement » de la scénographie au sein du théâtre jusqu'au début du XXème siècle.

La comédie Française - par A. Meunier - XVIIIème siècle.

1. b. *Du théâtre vers un ailleurs ... les années 1970*

À partir de 1969, des personnalités comme Jacques Le Marquet (1927) ont prôné une conception élargie de la scénographie.

Élargissement au-delà de son espace premier, interrogeant la notion de théâtralité ;

Théâtralité des espaces publics, renouant avec la tradition de formes de plein-air.

Théâtralité des arts - disparition des frontières.

« Élargir le champ scénique traditionnel (décor, costumes, techniques, régies, gestion, juridiction) à l'architecture générale, l'architecture scénographique, la muséographie, l'exposition, la performance, l'installation, en traitant l'espace global du vécu partout où le jeu a ses droits : c'est-à-dire partout ».

Jacques le Marquet « La scénographie aux arts déco » in revue *Actualité de la scénographie*, dossier « la formation aux métiers techniques du spectacle vivant », n°34, 1987, p.36.

1. b. *Des scénographes appelés à intervenir hors les murs*

À partir des années 1970, plusieurs facteurs conduisent les scénographes à suivre les équipes artistiques hors les murs pour « aller toucher le public là où il se trouve ».

1. Attrait des compagnies de théâtre pour des lieux non-dédiés.
2. La scénographie d'exposition devient un domaine reconnu, notamment par les institutions.
3. Contexte de disparition des frontières entre les arts.

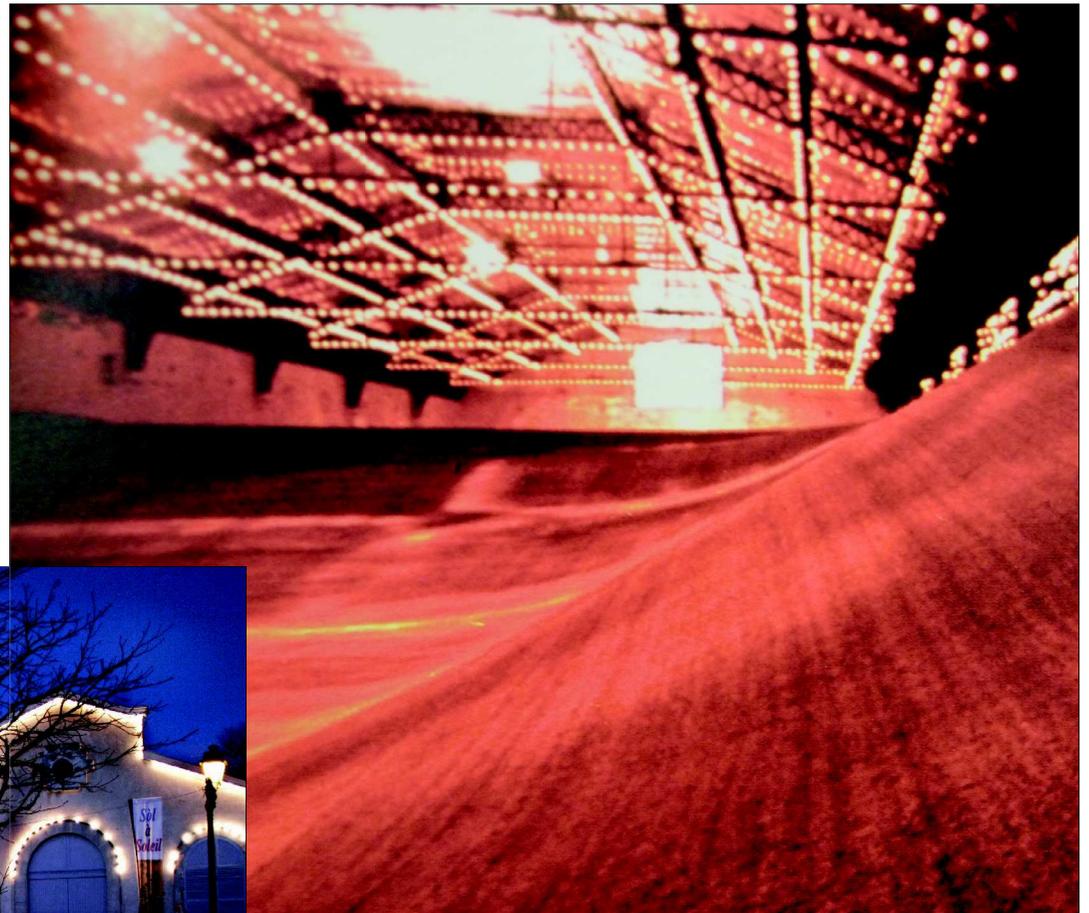
La cartoucherie de Vincennes - Extérieurs.

1. b.

L'attrait pour les lieux non-dédiés: l'exemple du théâtre du Soleil

1. G-C. François, scénographe qui aménage l'espace.

Scénographie du spectacle L'âge - d'or. 1976.

La cartoucherie de Vincennes - Extérieurs.

1. b. *La scénographie d'exposition*

Suivant la mouvance de théâtralisation des arts, il y a la prise de conscience du visiteur en tant que spectateur au début des années 1980.

C'est aussi la mue des musées qui cherchent à renouveler le rapport au public et il y a un fort développement des expositions temporaires.

Grande Halle de la Villette - Extérieurs - Inauguration 1985.

-> Spectacularisation des expositions.

1. b.

La scénographie d'exposition : l'exemple de Cités-Cinés

Le diner's New-Yorkais

Vue sur le grand escalier - muséographe F. Confino.

Cités-Cinés à Paris La Villette
de 1987 à 1989.
Par François Confino.
La représentation de la ville
dans le cinéma de fiction.

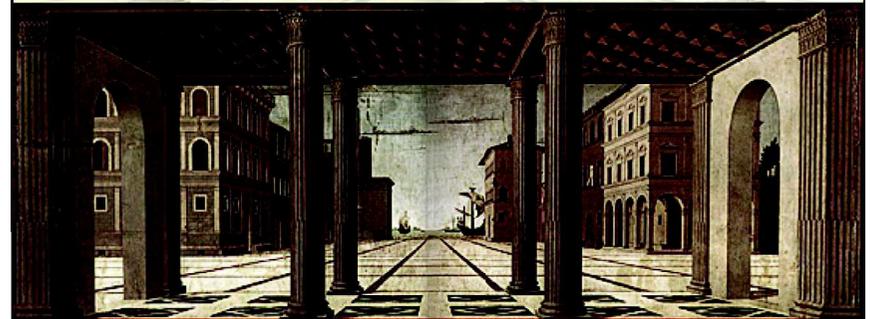
1. c. « Effrangement » des arts et porosité des disciplines

C'est aussi à partir des années 1970 que la scénographie est apparue comme un moyen d'accompagner et d'identifier certaines œuvres d'art dans l'espace public.

Après Mai 68, on voit apparaître de nouvelles formes d'occupations de l'espace public par les artistes.

Changement globalisé des pratiques artistiques qui s'opère comme a pu le souligner Adorno, parlant d'« effrangement » des arts. (Adorno, Theodor W. *L'art et les arts*. Traduit par Jean Lauxerois. 2002.)

-> Porosité des disciplines, avec des arts qui se théâtralisent.

D'après la couverture de « L'Invention de la Ville Moderne » de Philippe Cardinali (Les Essais, Edition de la Différence) : Anonyme, La Cité Idéale, c; 1490. Ecole de Piero della Francesca, Cité idéale avec temple circulaire, c. 1470. Anonyme, Perspective architecturale fin du XVe siècle.

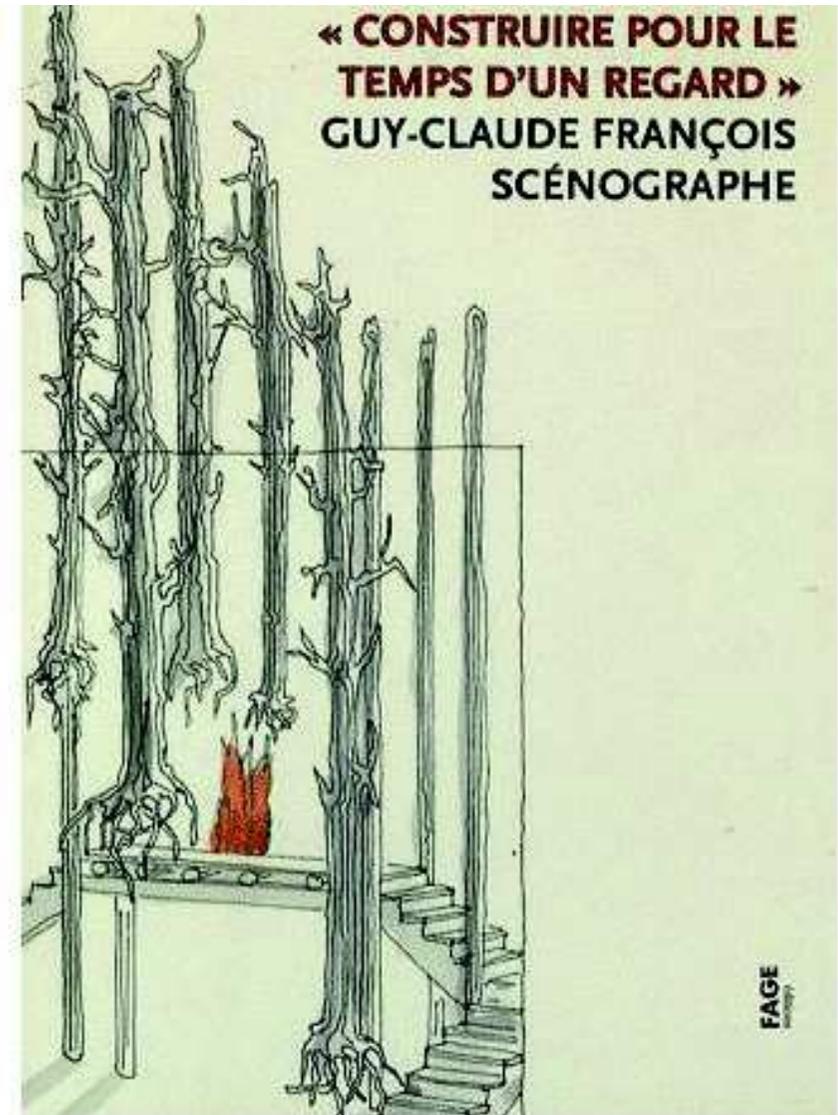
1. c. Une pratique de la scénographie élargie

Élargissement jusqu'où ?

-> Multiplication des acteurs concernés.
Constance dans la pratique de la scénographie dans sa jonction avec la théâtralité.

Finalement il s'agit de « *construire pour le temps d'un regard* » selon l'expression de Guy-Claude François (1940-2014), scénographe Théâtre du Soleil.

Trois notions vont nous permettre de **rendre visible les liens** entre scénographie, art et espace public ; **espace, éphémère et théâtralité.**

2. dans l'espace public

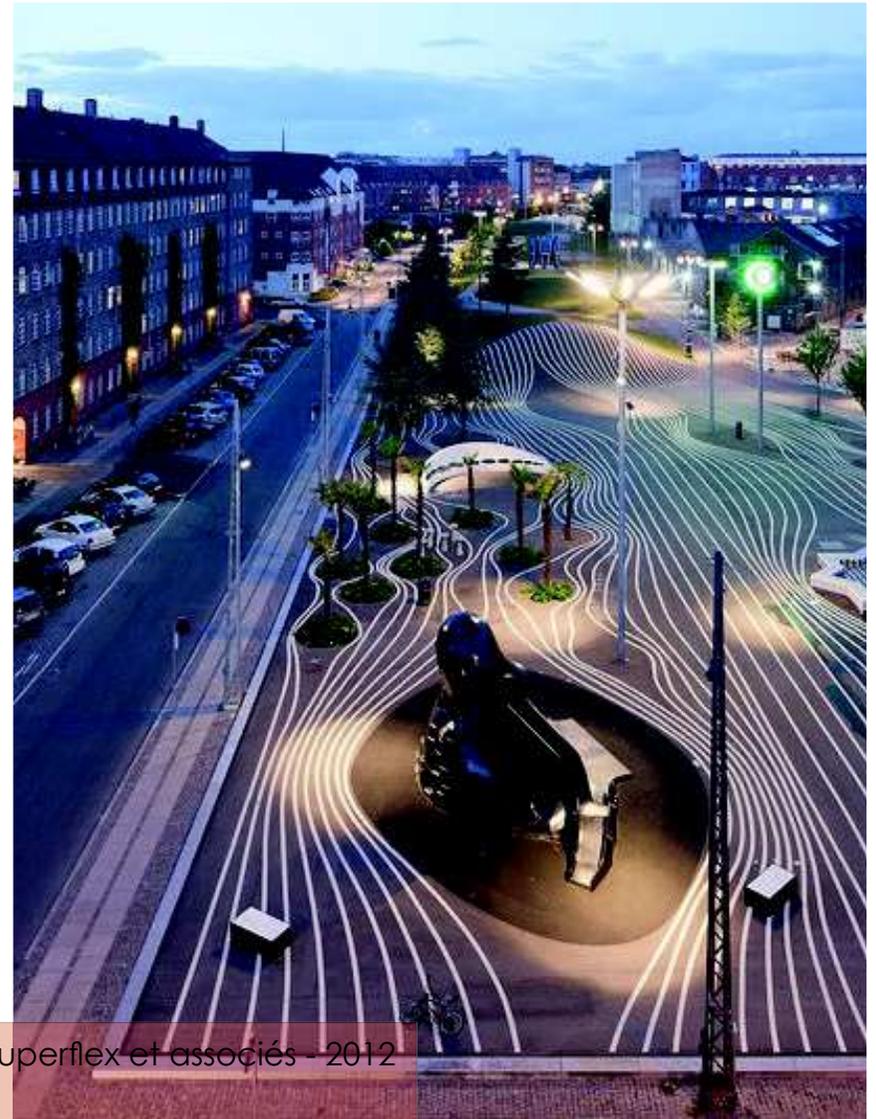
2. *Scénographie et espace public*

L'espace public est un espace **partagé**. Dédié à la circulation des différents usagers, c'est aussi un **lieu de vie citoyenne**.

- > Aire de jeu pour les artistes
- > Nombreuses réglementations.

L'occupation y est contradictoire, le temps d'une représentation, le flux est interrompu et détourné pour pouvoir laisser la place à l'implantation d'un dispositif éphémère.

- > Nécessité de gestion des usages dans l'espace-temps urbain.

Copenhague - Superkilen par Superflex et associés - 2012
Aménagement d'un parc.

2. a. *Les arts de la rue; pionniers*

Mai68 a bouleversé les pratiques proposées dans l'espace public.

-> Crise profonde du théâtre, notamment à Avignon, où des incidents viennent perturber l'édition de 1968.

Les compagnies sortent des théâtres pour aller au devant du public, et proposent un théâtre engagé, subversif et parfois transgressif.

-> Pratiquent l'art du décalage et du détournement urbain

-> Nouveaux saltimbanques

Festival d'Aurillac, *Arène foraine* 1993.

2. a. *Une scène à 360°...*

La scénographie urbaine organise le rapport entre deux espaces qui s'entremêlent; celui de l'action artistique et celui de l'environnement.

Sont pris en compte spatialement :

- la relation au vivant,
- la gestion des flux et du public
- le rapport entre l'œuvre et son environnement,
- l'organisation de l'espace-temps
- le lien entre dimension technique et dimension artistique.

Les Maudits Sonnants - Par la Cie Transexpress - © L. Bilodeau

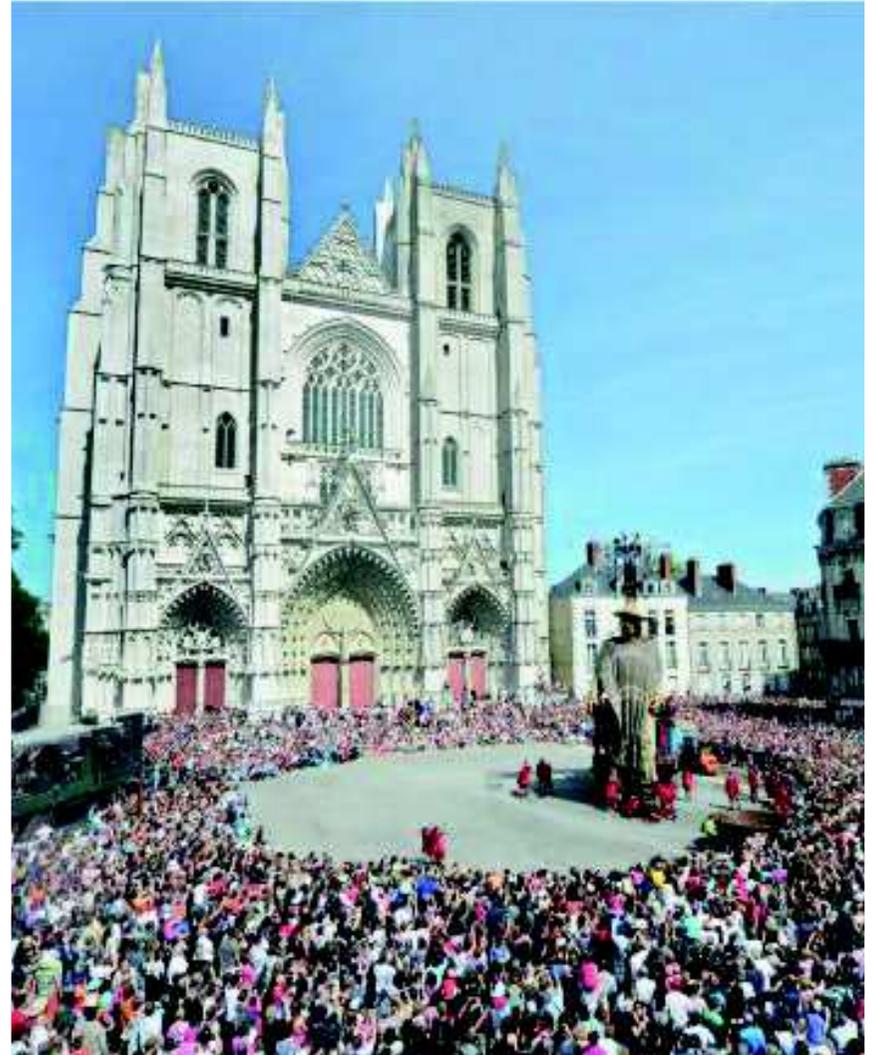
2. a. *Des structures monumentales ...*

Des dispositifs scénographiques monumentaux pour s'adapter à **l'échelle de la ville.**

Continuité des carnivals populaires, des compagnies comme Royal de Luxe proposent :

- des spectacles déambulatoires
- des parades urbaines

-> Vers une ville/ scène...

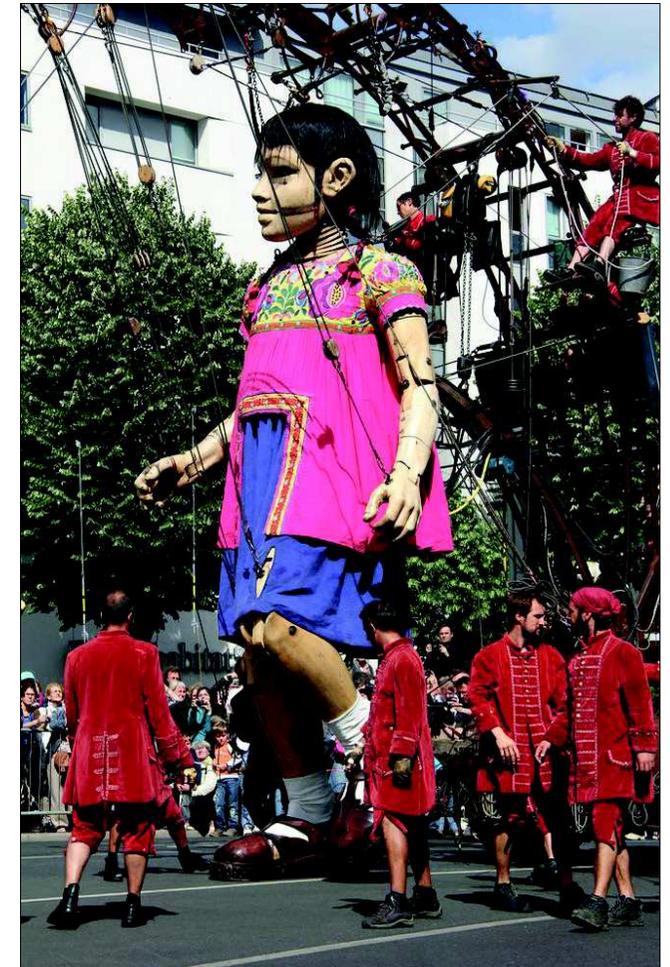

Compagnie Royal de Luxe - *El Xolo* - 2011 -Nantes

2. a. *Des structures monumentales :
la compagnie Royal de Luxe...*

Compagnie Royal de Luxe - El Xolo - 2011 -Nantes

La petite géante se balade.

2. a. *... aux dispositifs plus réduits*

Émergence de groupes/compagnies /collectifs pluridisciplinaires qui prennent **l'espace public comme une « aire de jeu » à ciel ouvert.**

Le monde du spectacle est concerné mais pas que, architectes urbanistes, artistes se saisissent d'opportunités pour intervenir dans l'espace public.

- > micro échelle
- > décalage, temps hors quotidien

- > *Vers une ville / décor...*

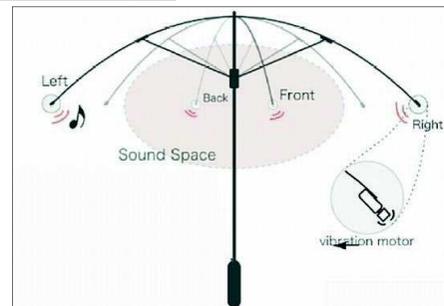

Proposition artistique SonoPluie Par Digital Samovar.

2. a. *... aux dispositifs plus réduits : la compagnie Digital Samovar*

Balade Géolocalisée - Château fort de Blaye.

SonoPluie - Site de Tizé.
Exploration en parapluie géolocalisé

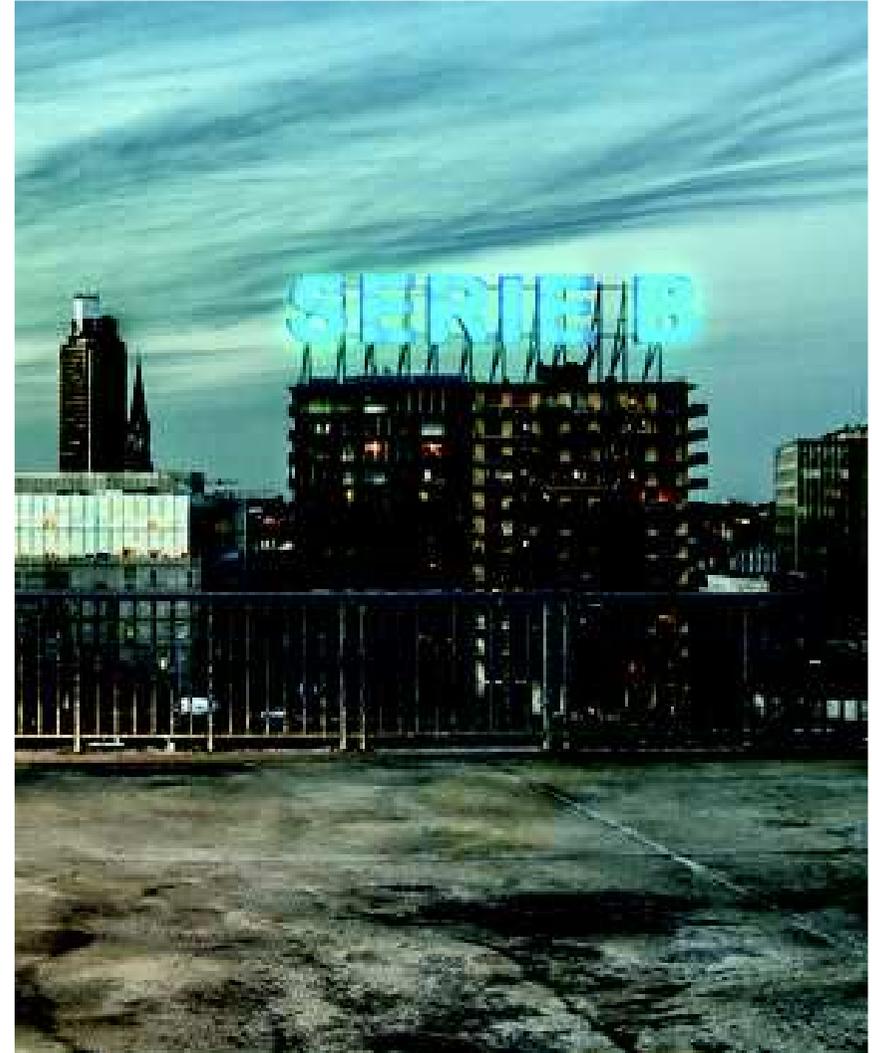
2. a. *La conduite d'une fiction urbaine*

La ville peut aussi être employée en tant que « matériau, substrat » de la proposition artistique.

Elle devient alors élément du récit, qui n'est pas toujours visible au premier abord :

- Entrelacement du réel et de la fiction (notion de storytelling)
- Fabrication d'un imaginaire urbain
- Croisement des arts porteurs de sens.

-> Vers une ville « matière » d'écriture

Alice Groupe artistique - Visuel du spectacle *SÉRIE B.*

2. b. *S'exposer à ciel ouvert*

Dans des villes que l'on souhaite rendre toujours plus vivantes et attractantes, se sont développés un certain nombre d'événements dans l'espace public en lien avec l'art contemporain.

-> Notion de ville événementielle
(Chaudoir, 2007)

-> Ville créative, ville culturelle.

Comment tisser des liens avec son public ?

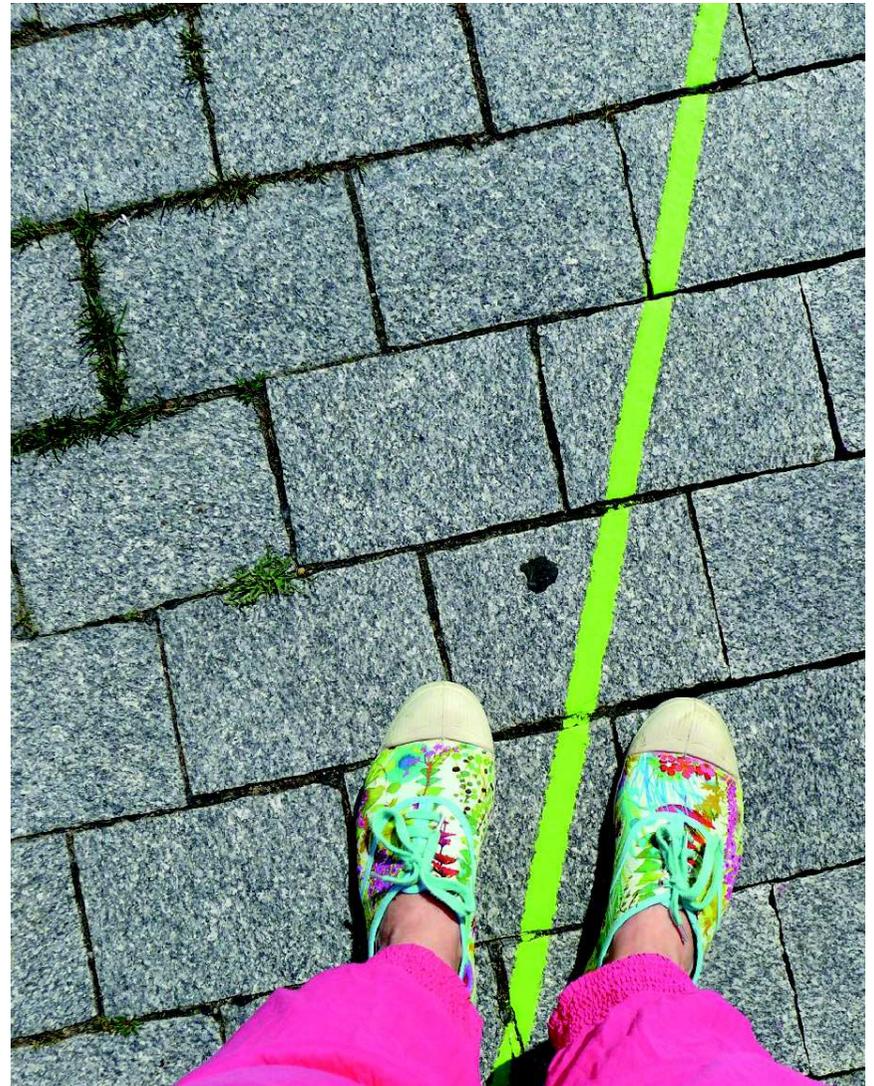
Banksy // Quand le street art devient œuvre d'un musée à ciel ouvert.

2. b. *Faire le lien entre les œuvres...*

La scénographie peut être envisagée comme un moyen de faire le lien entre des œuvres au sein d'un territoire.

- > Biennales, festivals type la nuit blanche à Paris
- > La scénographie devient un moyen de produire un musée à ciel ouvert.

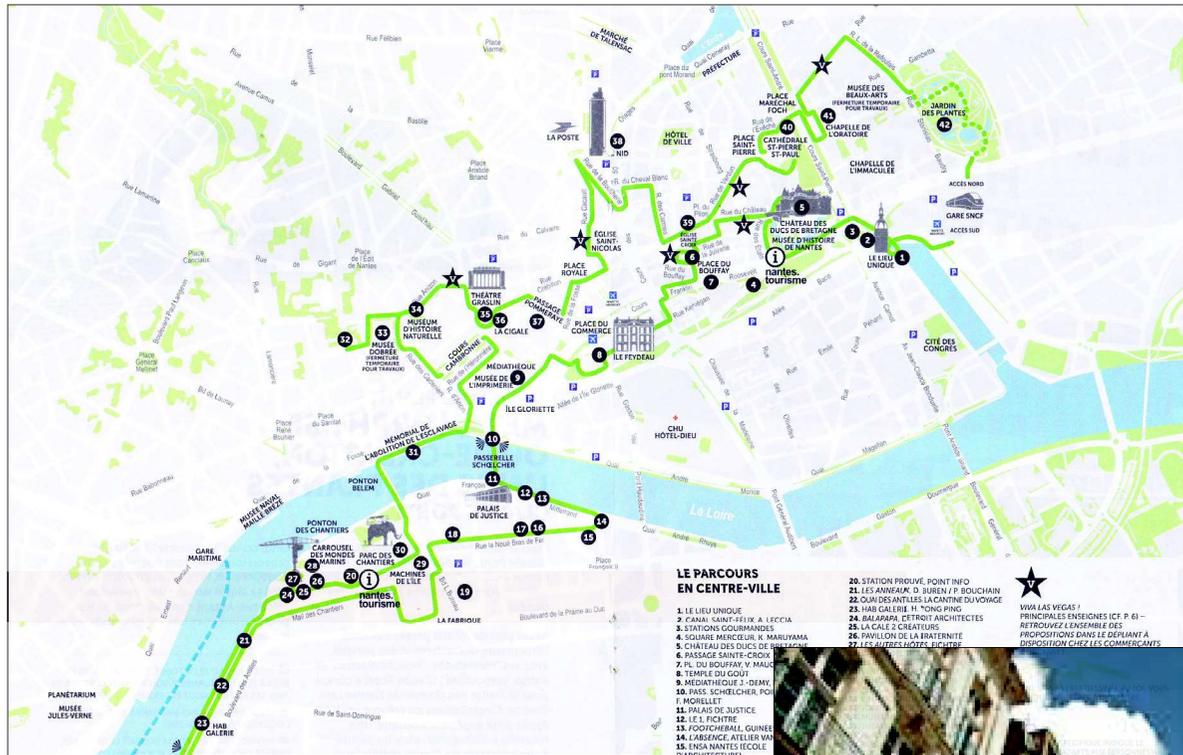
Rapprochement avec le domaine de la scénographie d'exposition ; conception d'un espace propice à la présentation d'une œuvre.

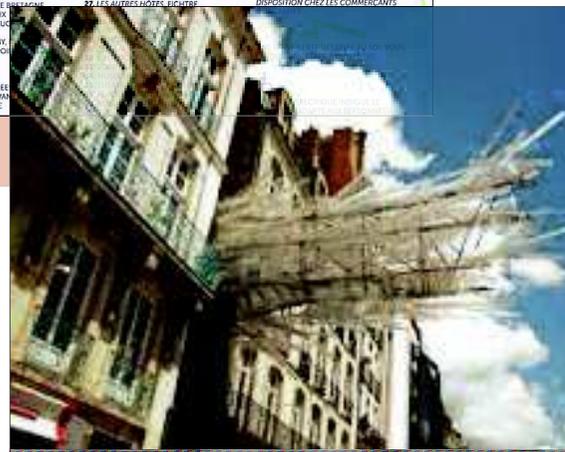
La ligne Verte - Édition du Voyage à Nantes 2014.

2. b.

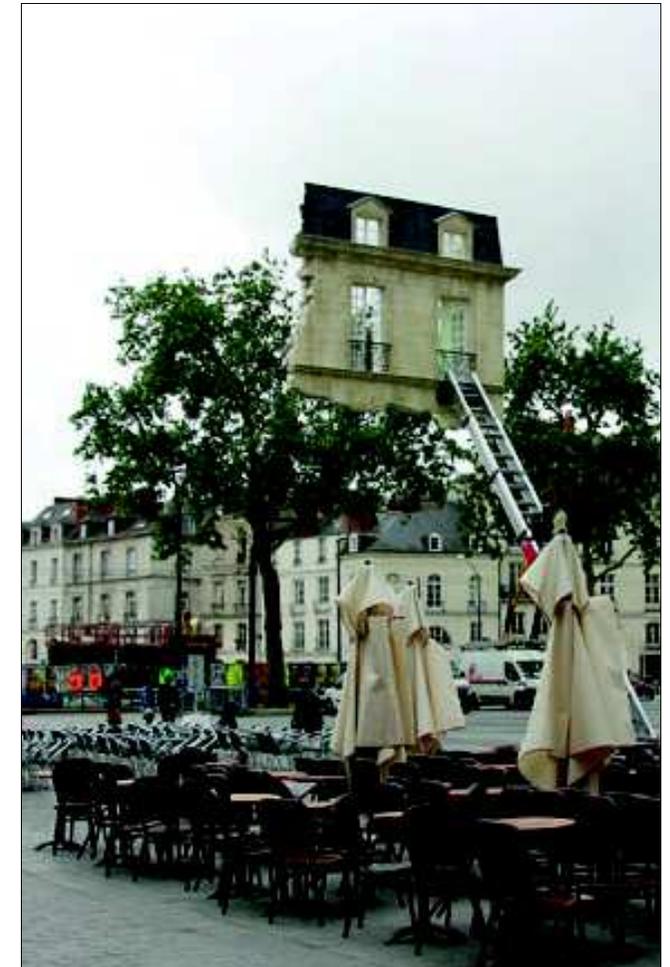
Faire le lien : le parcours du Voyage à Nantes

Le plan du parcours // VAN 2014.

Projet étudiants - Superama - 2012.

L. Erlich. Monte-meubles, l'ultime déménagement - 2012.

2. b.

... Aux œuvres intégrant des dispositifs scénographiques

Parfois c'est la proposition artistique qui intègre des dispositifs scénographiques prenant en charge le rapport entre l'œuvre et son environnement.

- > Procédés de mise en visibilité
- > Prise en compte de la relation au public

Vanessa Jousseume - Les Observatoires de l'architectures.

2. b.

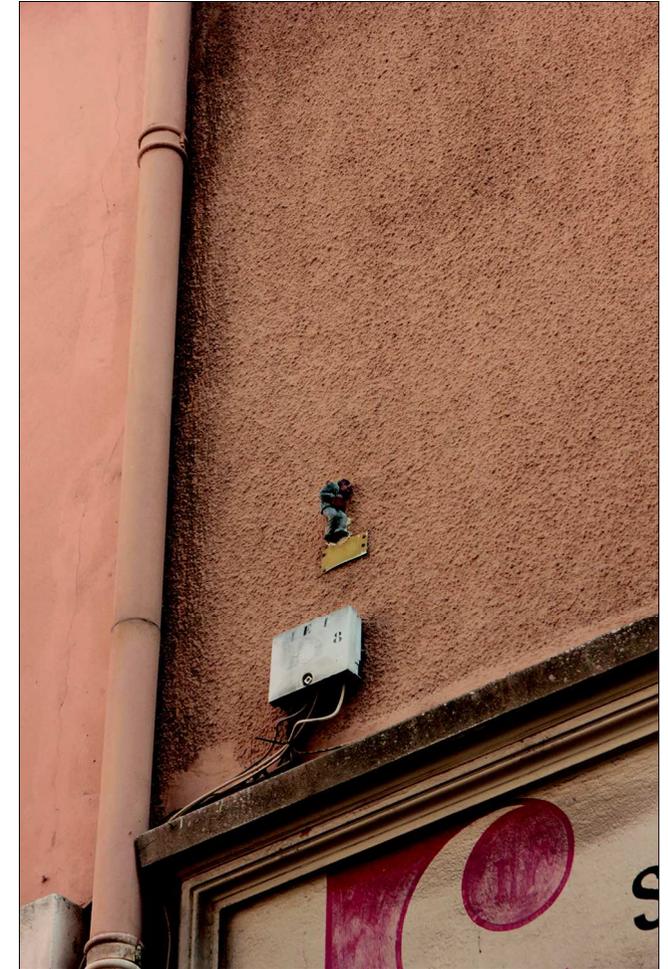
Scénographie « intégrée » : le travail d'Isaac Cordal

Isaac Cordal - Cement Eclipses

Follow the leaders - 2009

Cement Eclipses

2. c. *La conduite d'un « juste » équilibre*

Le terme « juste » est souvent employé par les scénographes pour décrire la façon dont ils envisagent un espace.

Les dispositifs scénographiques permettent d'accompagner le propos artistique **en organisant le rapport entre une œuvre et son environnement.**

Avec l'essor et l'attrait d'un art en prise avec le territoire, le besoin d'organiser cette relation n'a cessé de s'accroître.

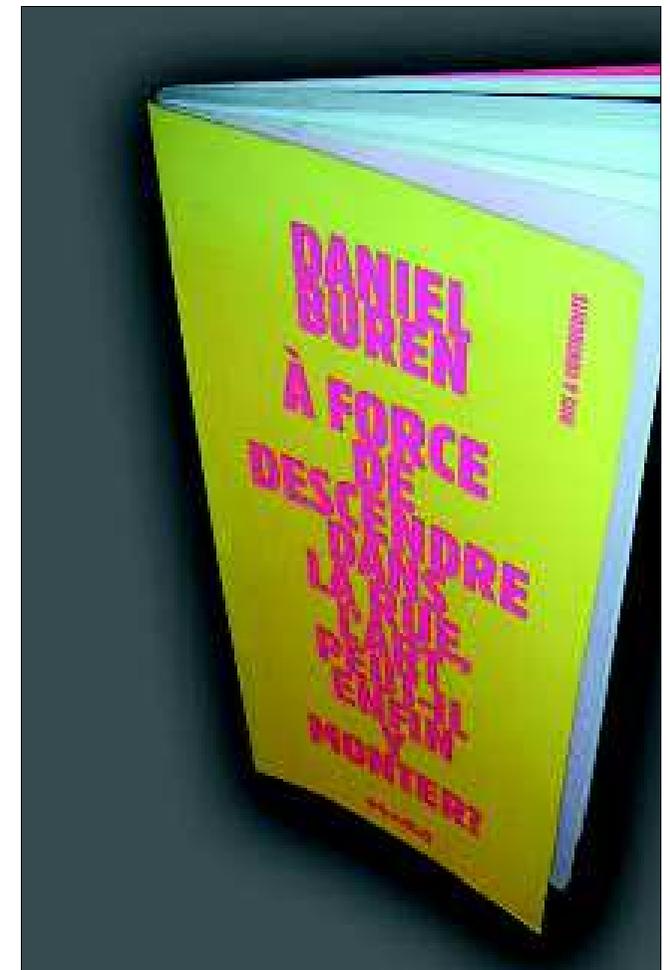
au service de // entre-deux //
éléments connecteurs

2. c.

Un art en prise avec le territoire

Bruit du Frigo - *Lieux possibles*#1 - 2008 - Bordeaux

Daniel Buren - *À force de descendre dans la rue, l'art peut-il enfin monter ?* 2005

3. Scénographies et art ; de nouvelles approches de l'urbanité ?

3. *Un rapport renouvelé à l'espace public ?*

Les façons de vivre la ville ont profondément évolué, avec la montée en puissance de la ville « ludique » et la multiplication d'événements culturels.

L'espace public est rendu appropriable par la pratique « éphémère ».

-> Des propositions **autour des usages** dans la ville - préfiguration par l'art dans la fabrication des espaces urbains.

-> Des propositions **autour des ambiances dans la ville** - mobilisation des sens et de l'émotion pour animer l'espace public .

Ville ludique - Defacto Paris la Défense - 2015.

3. a. *Participation / Interaction*

Dans l'espace public, l'œuvre est présentée dans une relation directe à la population.

- > Principe de gratuité et volonté d'accessibilité au plus grand nombre
- > Notion de public-population

Le passant est tour à tour habitant, usager, touriste, spectateur etc.

Au-delà de la contemplation, il y a une multiplication des modes de réception.

Public Japonais lors d'un spectacle de rue.

3. a.

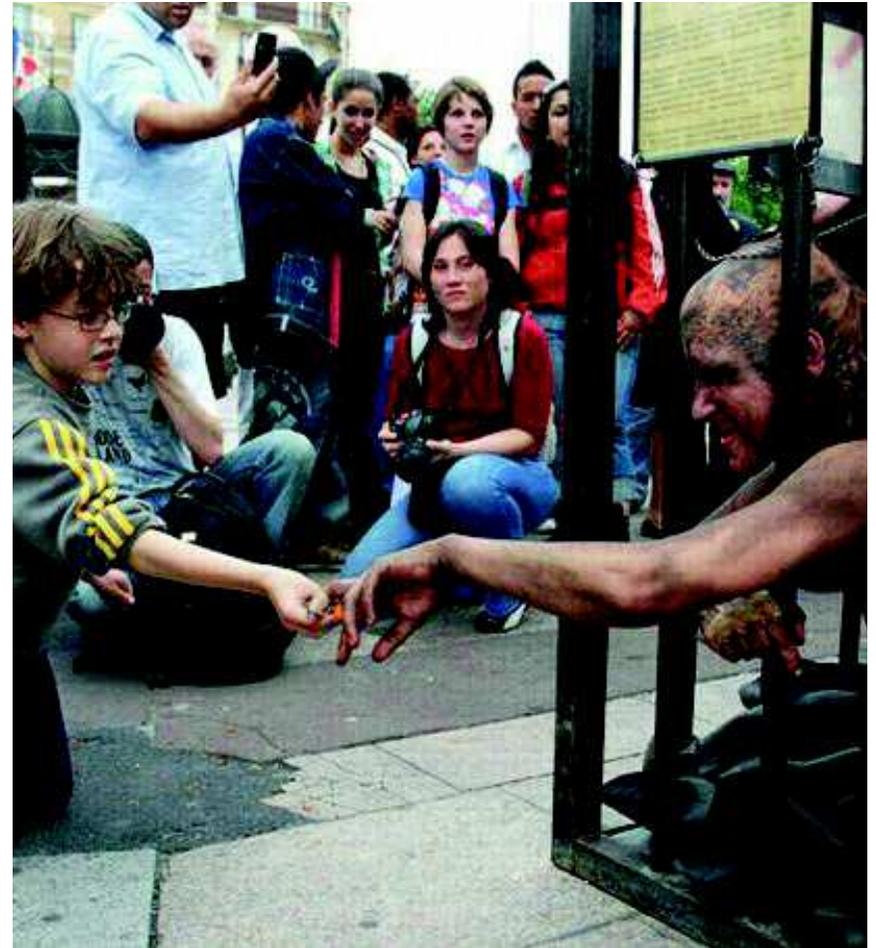
Le passant ... spectateur

Les modalités de réception changent et se complexifient :

Si des artistes pratiquent toujours « l'interpellation » et travaillent avec un public non-convoqué, le succès de certaines formes de rue rendent le public averti.

Le passant devient spectateur, et vient voir spécifiquement le spectacle.

-> De la contemplation... à l'interpellation ... aux moments convoqués.

Compagnie Kumulus - Les squames - Angers - 2014.

3. a.

Le spectateur ... participant

Par le céramiste Paul Cummins . *Blood Swept Lands and Seas of Red* - (Terres abreuvées de sang et Mer de Rouge). Autour de la tour de Londres. 2014.

Hommage aux victimes de la première guerre mondiale l'occasion du centenaire.

Vue du ciel.

3. a. *L'habitant / acteur / actif ?*

De citoyen, les expériences artistiques l'encouragent à s'impliquer en tant que « citoyen »

Les sensibilités individuelles s'entrecroisent et, par le fruit de sa propre expérience d'arpentage de son environnement proche, il acquiert **une compétence « habitante »**. **Cette compétence est valorisée** et prise en compte dans certains projets artistiques.

L'habitant entre en jeu, intègre les codes de la théâtralité et devient moteur « actif » de la création.

Chantier artistique Trans305- Ivry sur Seine - S.Skenkland

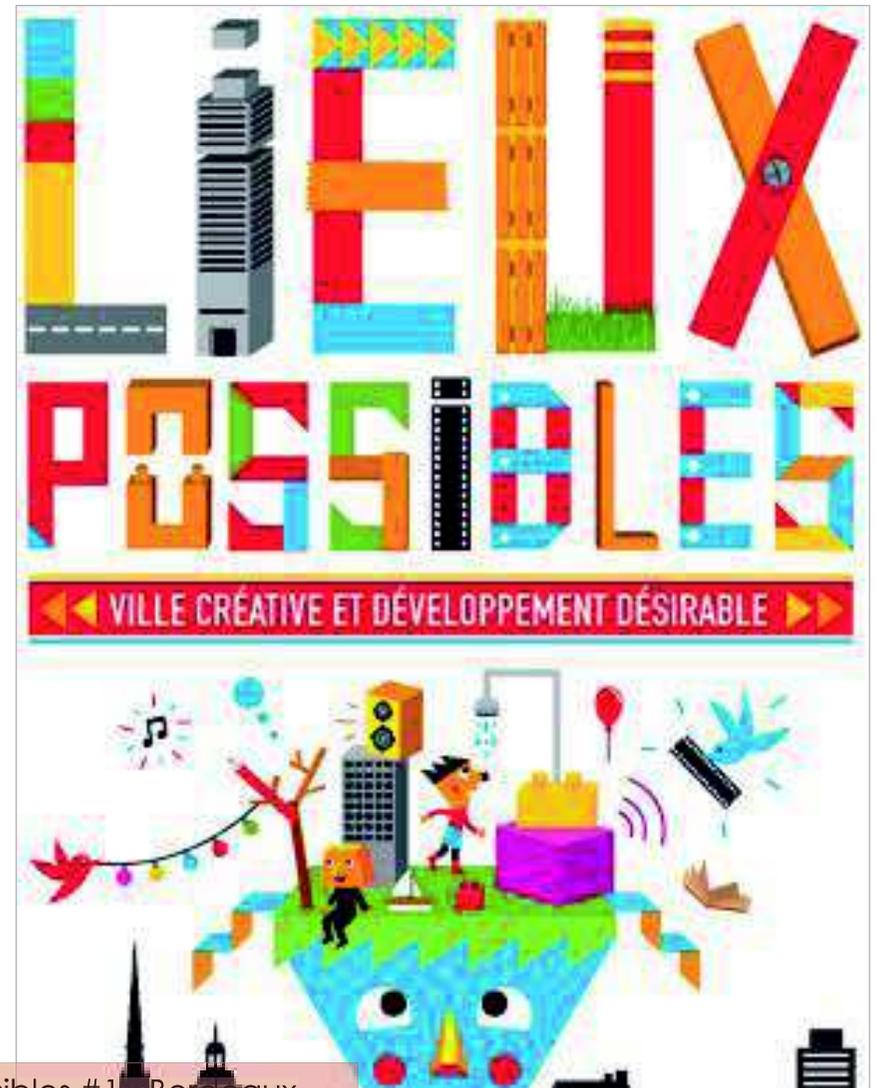
3. b. *Préfiguration par l'art et l'éphémère*

De plus en plus d'instances sollicitent les artistes avant de lancer des chantiers de transformations urbaines.

Certains artistes **impliquent l'habitant dans toutes les phases du projet** et ce dernier devient **coauteur** d'un projet.

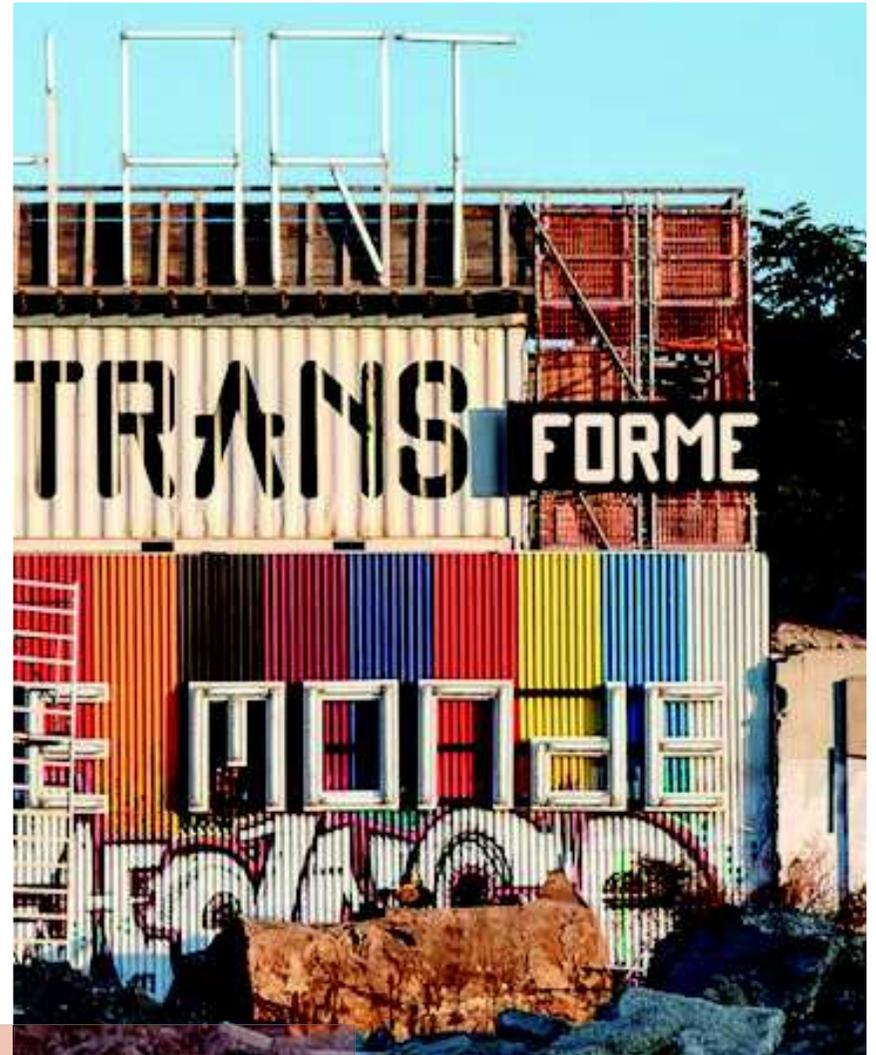
-> implication sur le devenir de sa ville, de son quartier, de sa rue.

-> recueil de la « compétence habitante » pour **préfigurer des usages.**

3. b.

Préfiguration par l'art et l'éphémère, l'exemple Trans305

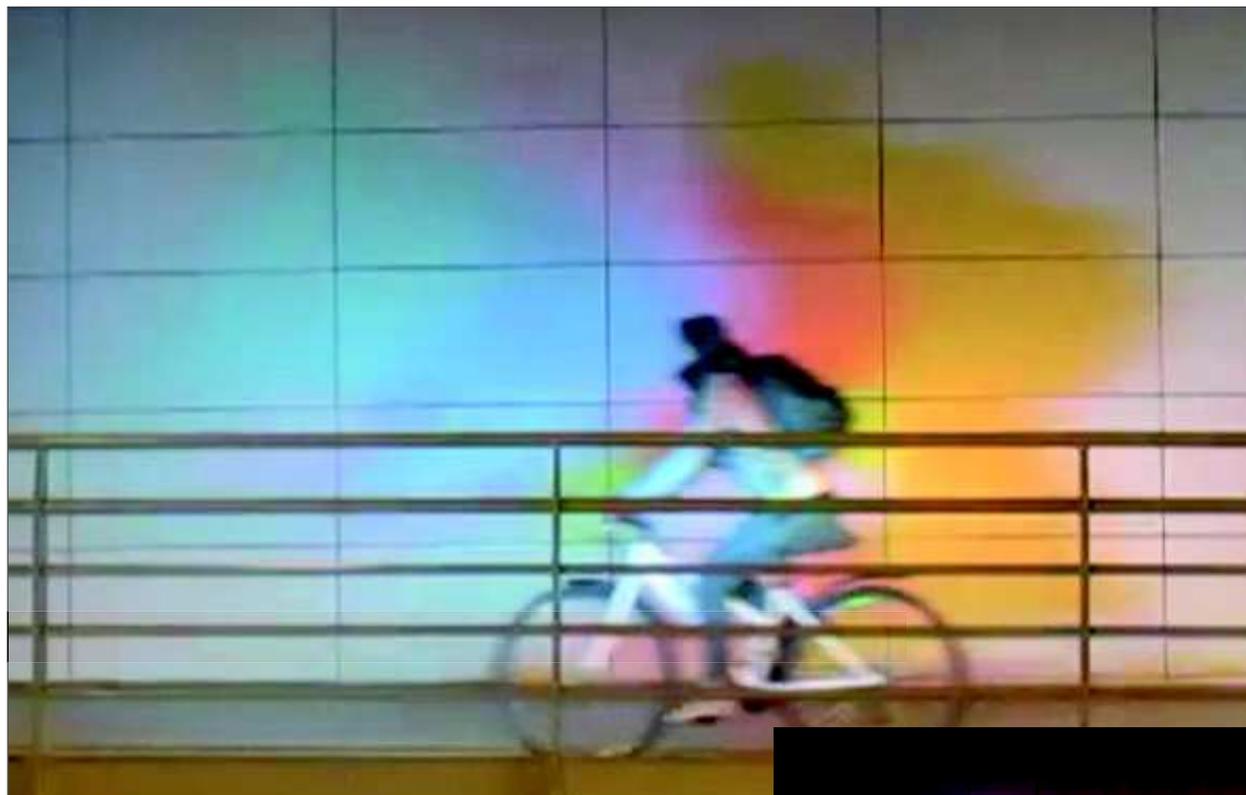

Depuis 2007 le chantier est animé par des interventions artistiques éphémères

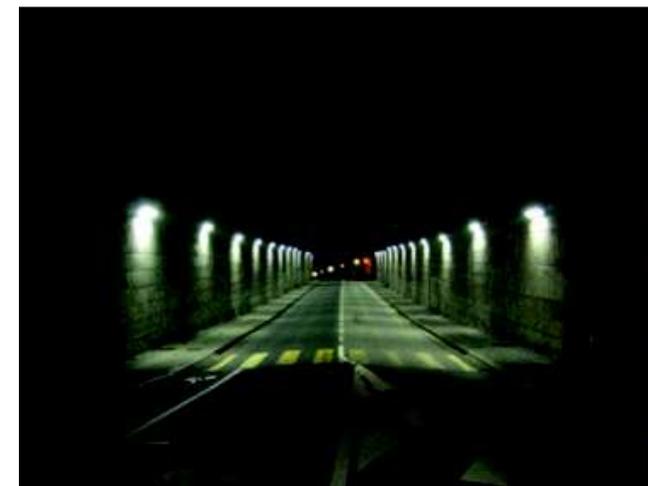

Notion de démarche HQAC - Haute qualité artistique et culturelle

3. c. *Des effets pour activer les sens*

O.ChARRIER, architecte, scénographe
Le tunnel du pont noir - Angers. 2013.

Tunnel avant travaux de mise en lumière

3. c. *Le potentiel des nouvelles technologies...*

Les nouvelles technologies permettent aux artistes d'explorer le champ des ambiances et de ré-investir l'espace public selon **une approche sensible** (solicitation des cinq sens).

L'artiste interagit avec le public par le biais de la suggestion, de la sollicitation et de l'impression, cherchant à améliorer l'expérience vécue.

-> *Dispositifs scénographiques qui offrent des possibilités d'interactions, d'immersions visuelles, sonores et olfactives.*

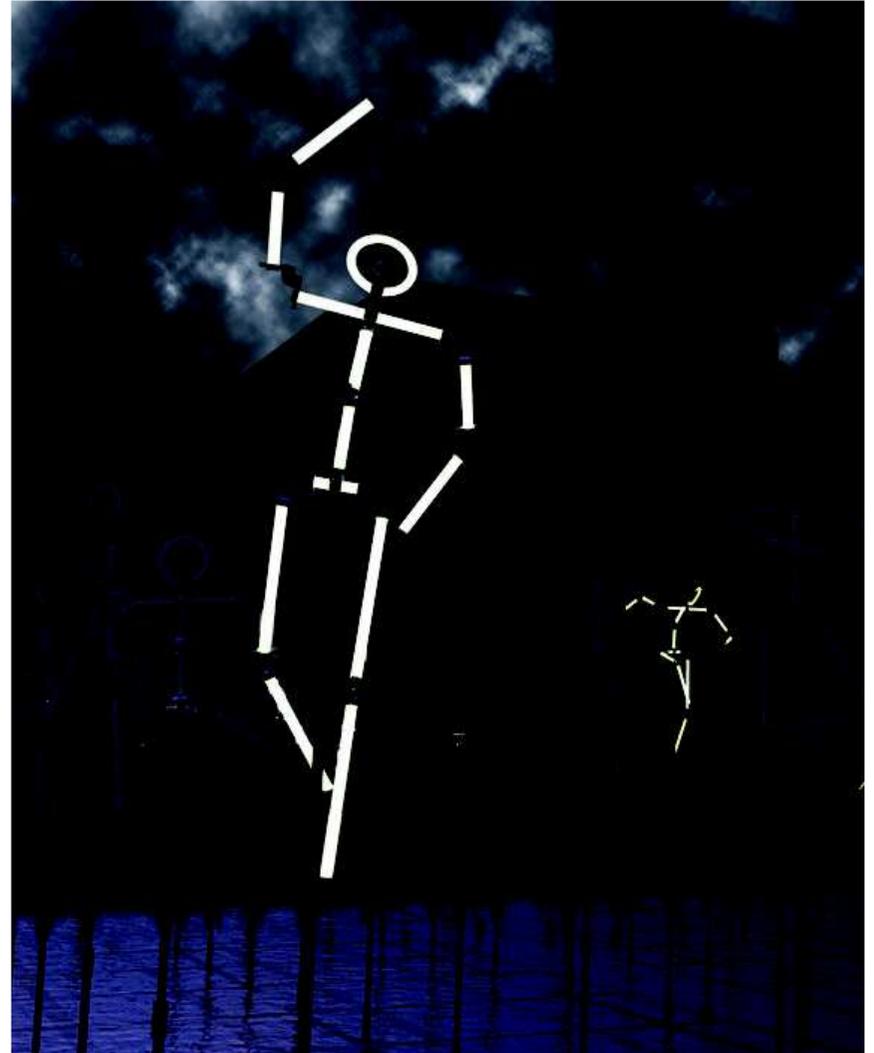
T. Veyssière - Key Frames - Fête des lumières 2011.

3. c. *... pour provoquer des émotions*

Mise en place de dispositifs interactifs dans les projets scénographiques pour provoquer des émotions.

On voit la multiplication d'objets manipulables et / ou qui s'animent.

- > Intégration du numérique.
- > Mobilisation du son, de l'odorat, du mouvement etc.

T. Veyssière - Key Frames - Fête des lumières 2011.

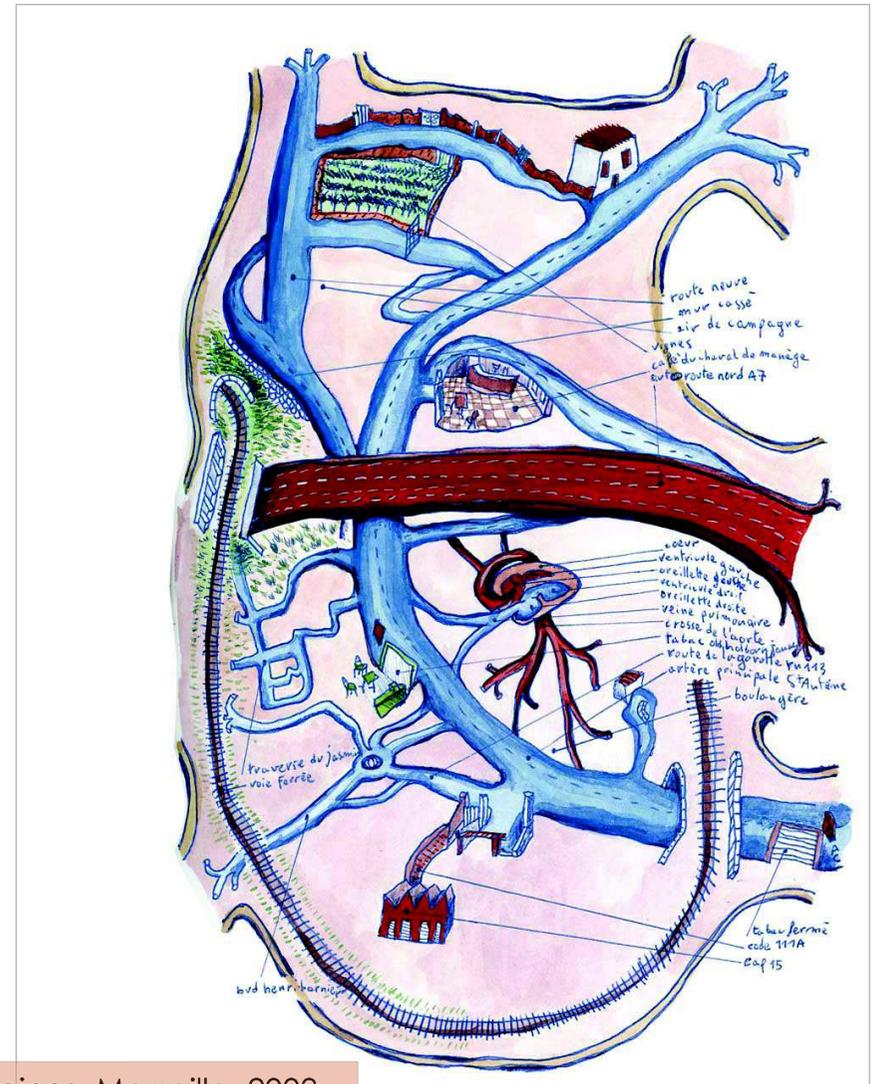
Nouvelles écritures urbaines

Les frontières entre les arts n'ont jamais été aussi poreuses, par le biais de la recherche d'une esthétique nouvelle, de dispositifs interactifs et d'une présence scénique.

Les artistes tendent à multiplier les approches pluridisciplinaires, pour varier et inventer de nouveaux processus de croisement.

Deux axes semblent porteurs de la création scénographique:

- la question de l'usage
- les modes d'implications du public pour susciter de l'émotion.

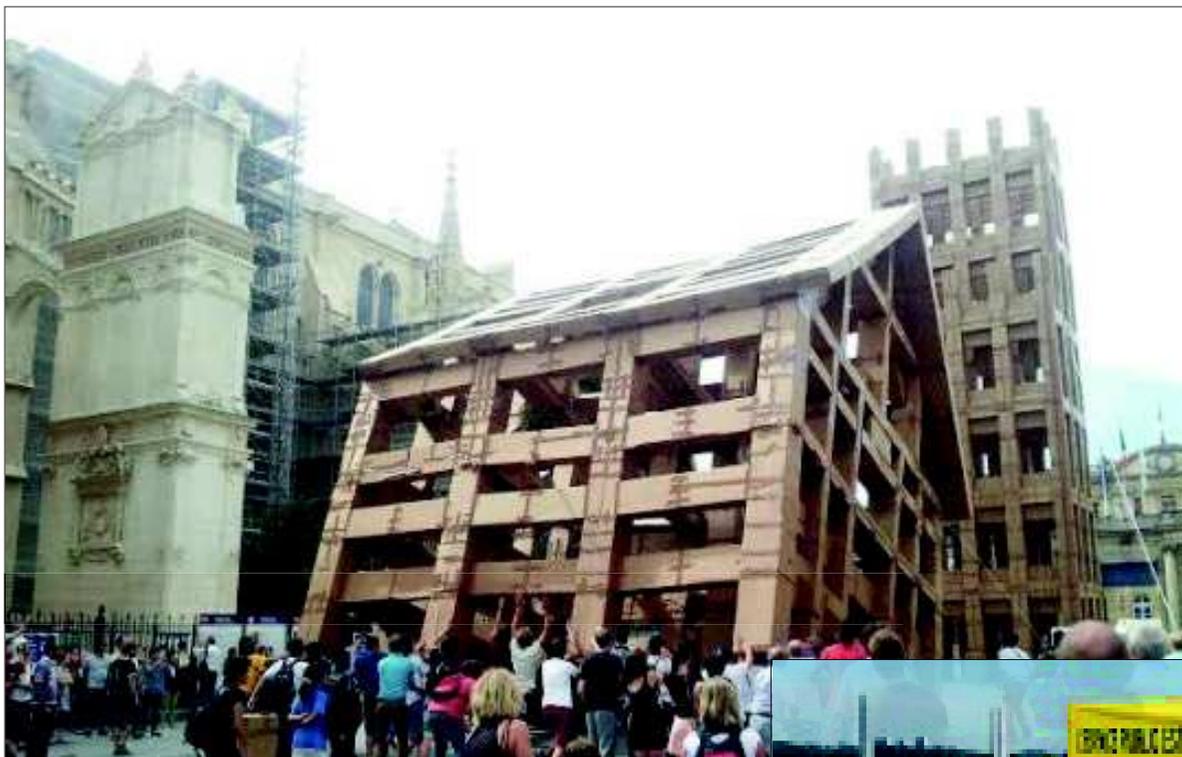

Mathias poisson - Quartier de peines, Marseille, 2003.

4. Conclusion

4. *Théâtralité vs Urbanité ?*

Olivier Grossetete - Plasticien - à l'occasion de la biennale d'architecture Agora 2014 à Bordeaux

Projet en cours de construction.

4. *Théâtralité, espace, et temporalité: notions qui font la convergence*

Les convergences entre art, espace public et scénographie s'opèrent lorsque un projet interroge dans le même temps son rapport à la théâtralité, à l'espace et au temps.

Finalement, il est question de lieux à vivre, où la relation entre art et espace public participe d'un écosystème de relations entre humains.

C'est le cheminement d'une utopie qui tend vers le réel, un « vivre ensemble » naissant à l'interface entre art, politique et espace public.

À travers la métaphore du « regard voyageur » Raymond Sarti conçoit le scénographe comme un passeur de regard vers le public.

Merci de votre attention

contact : emmanuelle.gangloff@crenau.archi.fr

le 20 Avril 2016 - CANOPE Marseille