

aménagement scénique



— L'Agence culturelle d'Alsace, l'APMAC Nouvelle-Aquitaine et l'ODIA Normandie se sont associés pour réaliser une collection d'outils éclairants sur la scénographie d'équipement.

Des outils qui concrétisent une volonté bien ancrée d'unir leurs compétences respectives dans le domaine du conseil, portant un coup de projecteur pédagogique sur l'importance de bien concevoir une salle de spectacles ainsi que du rôle du conseiller en aménagement de salle.

Cette collaboration est un moyen de porter une voix commune sur un sujet qui concerne l'ensemble du territoire français et qui peut sensibiliser de nombreux publics : élus, agents territoriaux, dirigeants et techniciens de petites ou moyennes structures culturelles.

En plus de cette fiche pédagogique, une vidéo permet une compréhension plus synthétique du sujet.

#1

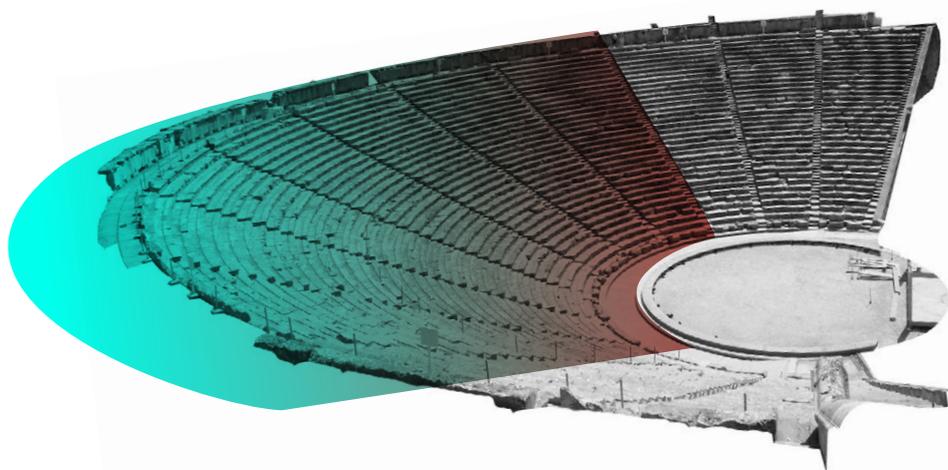
Histoire

de la scénographie

L'Agence culturelle d'Alsace est un outil au service des politiques publiques de la culture. Elle apporte aux élus, créateurs, diffuseurs, professionnels et bénévoles, son soutien dans le domaine de l'information, de l'ingénierie, de l'accompagnement artistique, des moyens techniques ainsi que de la formation. Elle intervient, avec ses partenaires, dans le domaine du spectacle vivant, du cinéma et image animée, des arts plastiques et des politiques culturelles

L'APMAC Nouvelle-Aquitaine est une association culturelle tournée vers le milieu associatif et les collectivités locales avec lesquelles est développé un vrai partenariat. Elle apporte aux élus, créateurs, diffuseurs, professionnels et bénévoles, son soutien dans le domaine de l'information, de l'ingénierie technique, des moyens techniques ainsi que de la formation. Elle accompagne tout type de projet culturel et de spectacle vivant.

L'ODIA Normandie, Office de diffusion et d'information artistique de Normandie est missionné dans le domaine du spectacle vivant. Il contribue à la visibilité de la vie artistique et culturelle de Normandie et à la qualification du secteur professionnel. L'ODIA Normandie est au service des équipes artistiques, des structures culturelles et des collectivités territoriales. Ses objectifs principaux sont le soutien à la diffusion et au rayonnement des équipes artistiques professionnelles implantées en Normandie, la contribution à l'aménagement culturel du territoire régional et la structuration du secteur professionnel en région.



Conditions d'utilisation Toute reproduction, intégrale ou partielle, des textes publiés dans le document n'est pas soumise à une autorisation préalable mais doit toutefois obligatoirement comporter la mention suivante : éditeur : « Agence culturelle d'Alsace, APMAC Nouvelle-Aquitaine, ODISIA Normandie - 2017 ».

Sous réserve des 3 conditions suivantes : - gratuité de la diffusion ; - respect de l'intégrité des documents reproduits ; - citation explicite de l'Agence culturelle d'Alsace, de l'APMAC Nouvelle-Aquitaine et de l'ODIA Normandie comme éditeurs et mention que les droits de reproduction sont réservés et strictement limités.

Les photographies et images ne peuvent être reproduites sans autorisation préalable et dès lors qu'un droit de copie serait accordé, la mention du copyright de la fiche est à mentionner.

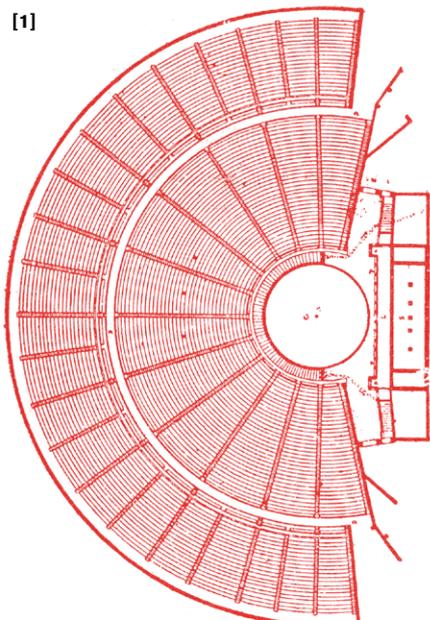
Il nous faut considérer le théâtre comme un espace de représentation pour le public et un outil de travail destiné aux artistes et techniciens.

En fonction de la place de l'artiste et du spectacle dans la société on a vu l'outil « théâtre » évoluer. Du théâtre d'Épidaure [1] à une salle de spectacle actuelle, les murs sont apparus pour renvoyer le son des chanteurs et acteurs mais aussi pour fixer l'image. L'attention du public s'en est vue modifiée. L'espace est devenu couvert pour protéger des intempéries et optimiser le modèle économique (plus d'annulation pour cause de pluie...).

L'évolution des rapports entre classes sociales a fait disparaître le principe de loges et de balcons [2] réservés ainsi que l'éclairage de la salle pendant les spectacles. On passe « d'aller au théâtre pour se montrer » à « aller assister à une représentation ».

Le recours à des décors multiples et l'usage d'effets spéciaux (décors peints sur chariots et rails, mécaniques élaborées pour apporter du mouvement dans les décors, machine à vent, tonnerre...) ont nécessité l'apparition de la cage de scène. La machinerie performante du théâtre à « l'italienne » [3] reste toujours d'actualité ;

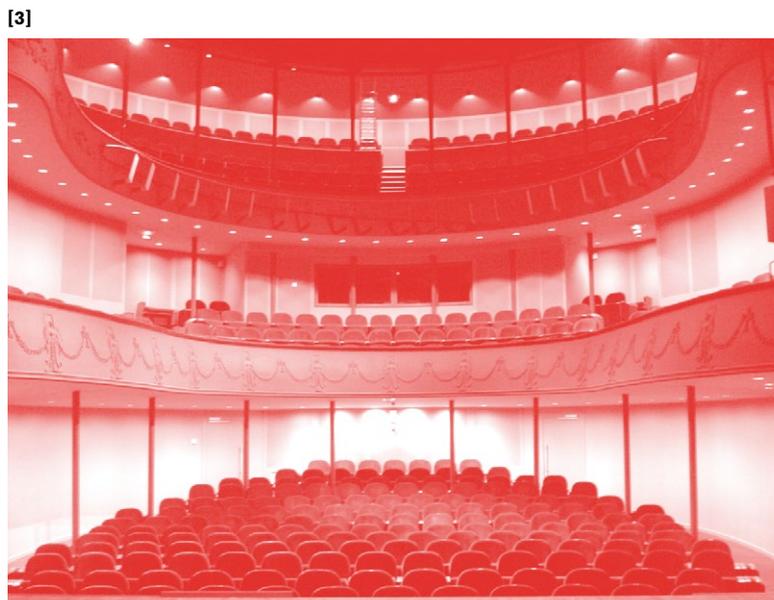
L'avènement de l'électricité bouleverse le rapport à la lumière en permettant de multiplier les sources lumineuses, leurs directions et leurs intensités (utilisation des accroches, distribution électrique, pilotage de la lumière et gradation des projecteurs) [4].



balcons du théâtre de Jonzac © APMAC

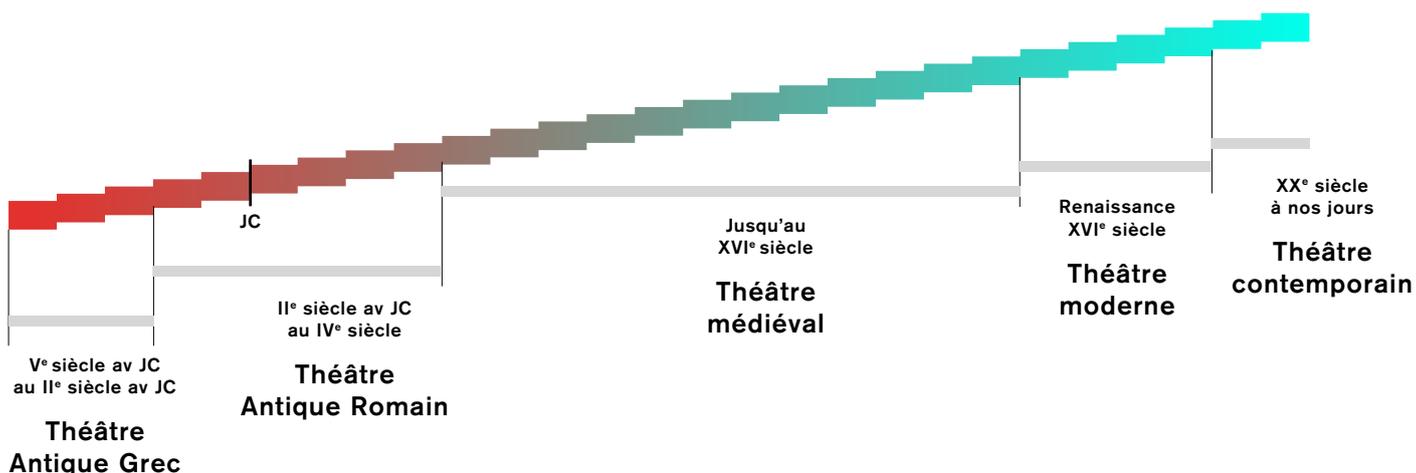


© A. Muller



© Théâtre Municipal d'Haguenau

Quelques repères historiques sur les évolutions du lieu de représentation :



La salle de spectacle du XX^e siècle a dû relever de nouveaux défis en répondant aux questions suivantes :

Comment répondre aux besoins d'innovation et d'expérimentation ?

Le spectacle intègre les innovations technologiques de chaque époque. On adapte donc les techniques de l'électricité pour l'éclairage (réseaux électriques, accroches), de l'acoustique pour la sonorisation, de l'informatique pour les commandes et l'interaction, de la vidéo projection... On invente des protocoles de communication spécifiques. On a besoin de réseaux informatiques dédiés. La technique prend une place de plus en plus grande. Le technicien doit pouvoir voir et entendre tout en commandant ses effets. On invente la régie placée en face de la scène et en fond de salle.

Comment accueillir les diverses formes de spectacles ?

On imagine la salle modulable qui s'adapte selon la programmation : conditions d'accueil du public, scène transformable, fosse d'orchestre escamotable...

Comment garantir une qualité de représentation pour des lieux dans lesquels les usages sont pluriels ?

On invente des systèmes d'occultation mécanique performants permettant de passer de la lumière du jour à une occultation parfaite en peu de temps. Le gradin télescopique garantit une adaptation de la salle et un vrai confort pour les spectateurs.

Comment répondre aux exigences de sécurité tant pour le public que pour les personnels au travail ?

La professionnalisation des personnels techniques garantit la mise en sécurité des publics, personnels, matériels et bâtiments.

L'évolution des réglementations fixe les bonnes pratiques. En effet à chaque incident d'envergure, le législateur interpelle l'expert pour définir le procédé qui garantira la meilleure sécurité au regard des connaissances et outils du moment. Cette formalisation vient conforter voire compléter les règles de l'art en vigueur. Il en a été ainsi des principes d'accroche, d'échafaudage, de l'utilisation du feu, de l'électricité, etc.



© Yann Ferry

Cette histoire de l'outil « théâtre » oblige le futur propriétaire à comprendre l'origine de chaque exigence technique pour l'adapter au projet étudié en fonction de l'environnement culturel, social, urbain et bien sûr économique.

C'est cette approche de terrain que peut apporter le conseiller en aménagement de salle.

PAROLES DE PROS

Alain Dumont

Architecte-Scénographe, il conseille les maîtres d'ouvrage (programmes de restructuration du Théâtre Duchamp Villon à Rouen et du Théâtre Max Jacob à Quimper) et réalise des lieux scéniques (Maison du Théâtre à Brest, Théâtre de Redon).

— L'outil théâtral s'est toujours adapté aux attentes des artistes. Pourtant ils n'ont cessé de détourner les lieux scéniques du cadre pour lequel ils ont été conçus. L'histoire de la scénographie nous dira-t-elle jamais si le lieu s'adapte au besoin ou le crée ?

L'évolution la plus importante dans l'histoire moderne du théâtre est l'abandon de l'illusion, éloignant le spectateur de l'émerveillement et du seul divertissement pour en appeler aussi à sa conscience.

Notre apport est aussi d'accompagner le maître d'ouvrage dans l'appréhension de ces phénomènes historiques et techniques.

Denis Fruchaud

Après avoir débuté au sein de l'équipe de Patrice Chéreau en qualité d'assistant de Richard Peduzzi, il conçoit de nombreuses scénographies pour le théâtre et l'opéra. Il travaille régulièrement avec plusieurs metteurs en scène : Alain Garichot, Daniel Dupont, Bernard Lotti, Claude Montagné, Frédéric Constant. Il enseigne à l'ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) où il codirige le département scénographie.

— Le Théâtre idéal c'est l'espace dans la cité où le public est accueilli de manière chaleureuse pour partager des émotions. C'est le lieu du « faire ensemble » où artistes et techniciens se retrouvent pour exercer des métiers très différents au service d'une même œuvre. C'est un lieu méticuleusement pensé pour que chacun puisse travailler en toute sécurité et en toute liberté. C'est une « machine à fabriquer des possibles » entièrement dédiée à l'extrême diversité de l'expression théâtrale.



1 route de Marckolsheim
67600 Sélestat
Tel. 03 88 58 87 58



21 rue de l'Abattoir,
17100 Saintes
Tel. 05 46 92 13 69



Pôle régional des savoirs
115 boulevard de l'Europe
76100 Rouen
Tél. 02 35 70 05 30

