

Scénographie

The background of the page is composed of several parallel, diagonal stripes of a bright yellow color, running from the top-left towards the bottom-right. The stripes are evenly spaced and cover the entire page area.

Doyen : Patrick Renaud

Référentes : Annabel Vergne (2 / 3), Élise Capdenat (4 / 5)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA SPÉCIALISATION

La scénographie est un art de la représentation et un art de l'éphémère, elle mobilise tous les potentiels, toutes les formes expressives rassemblées pour exprimer une tension dramaturgique, créée entre un espace et une narration.

Son enseignement est remarquable par son ouverture, et spécifique par sa méthode, car il ne privilégie aucune technique de représentation ou de modélisation au détriment d'une autre. De bouts de ficelle à la 3D, tout est possible, tout est faisable pour son expression poétique ! En corollaire, les questions du concept et du sens l'emportent toujours sur celles de ses matérialisations.

L'initiation commence au théâtre : une scène et un texte. Il s'agit d'apprendre à regarder, apprendre à lire, apprendre à écouter, c'est-à-dire cultiver le regard spécifique du scénographe, et connaître l'histoire chronologique de la représentation.

L'enseignement aborde ensuite les terrains d'exercice du scénographe contemporain : musée, exposition, cinéma, événement... Cette ouverture se fait à l'échelle réelle, travail en équipe puis création individuelle. Le but est de passer de l'idée initiale à la réalisation finale, en posant et en résolvant les interrogations liées au concept, les questions d'esthétique, de forme et de finalité, enfin les problèmes de matériaux, de méthodologie et de coût. Avant l'accomplissement du Grand Projet final, l'élève se sera confronté aux différents domaines de création, avec des réalisations « grandeur », des collaborations extérieures et des stages variés.

Enseignements	Enseignants	1 ^{er} quadrim.	2 ^e quadrim.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Initiation lumière	Karlikow	2		2
Architecture théâtrale	Manoury	3		3
La scène de théâtre	Vergne	6	11	17
Secteurs voisins				
Design graphique	Millot		3	3
Sciences humaines				
Sciences humaines	Bertrand, Delmotte	2	2	4
Histoire et théorie de la scénographie	Surgers, Ferrari		2	2
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Sciences et techniques : Dessin technique	Nemitz	3		3
Perspective	Sainte Fare Garnot		2	2
Studio d'expression plastique		2	2	4
Dessin	André	3	3	6
Module de recherche et de création		3		3
Infographie				
Autocad	Thierry	3	2	5
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 2^E ANNÉE

L'enseignement de la scénographie doit conduire les élèves à se familiariser avec l'ensemble des ressources techniques de la spécialisation. L'origine historique et esthétique de la scénographie se trouve au théâtre, c'est donc au théâtre que la 2e année va poursuivre son initiation avec les cours suivants :

- Architecture théâtrale, qui étudie le lieu et les conditions spatiales de la représentation.
- La scène de théâtre, qui soumet les élèves à la tension dramaturgique d'un texte avec un espace, révélant comment l'expression créative du scénographe est un processus, en parcourant tous les domaines de la représentation scénique.
- Pouvoirs et usages de la scénographie, qui présente chronologiquement des typologies de lieux de représentations.
- Initiation à la lumière de spectacle dans le cadre d'un atelier pratique en salle de scénographie.
- L'apprentissage des techniques de représentation se construit autour des cours de dessin, de perspective, de dessin technique, d'Autocad.

3^E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1 ^{er} quadrим.	2 ^e quadrим.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Scéno d'expo	Nessi, Sarti	12		12
Théâtralité et représentation de la ville	Leboucq		15	15
Graphisme	Millot	2		2
Sciences humaines				
Sciences humaines	Delmotte	3	3	6
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Histoire des représentations	Surgers, Ferrari		2	2
Enseignements transversaux				
Studio d'expression plastique		2	2	4
Studio Dessin		2	2	4
Module de recherche et création		3		3
Infographie				
Autocad	Thierry	3	3	6
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 3^E ANNÉE

La 3e année doit confronter les élèves aux exigences conceptuelles et techniques, c'est-à-dire adopter le regard du scénographe, expérimenter la grandeur réelle, cultiver le travail en équipe puis la création individuelle. L'accomplissement de ces expériences constitue l'objectif essentiel, tout en poursuivant la maîtrise des outils de représentation.

Le 1er quadrimestre de la 3e année prolonge la démarche d'apprentissage (réalisation en grandeur réelle et travail en équipe) avec l'atelier « Scénographie Cinéma ». Au 2e quadrimestre, l'atelier « Théâtralité et représentation de la ville », en partenariat avec le Théâtre des Amandiers de Nanterre, demande à chaque élève d'explorer le site urbain comme espace de création et de représentation dynamique. Un séminaire de philosophie et d'esthétique, « La chair & l'espace », élargit le champ d'investigation intellectuelle.

L'apprentissage des outils informatiques de 3D se poursuit avec un approfondissement sur Autocad, en relation avec les ateliers semestriels.

Quant à l'enseignement des techniques de représentation (dessin, expression plastique), il est poursuivi pendant la 3e année.

Enseignements	Enseignants	1 ^{er} quadrим.	2 ^e quadrим.	Total crédits
Enseignements de secteur				
MémoiresLab	Vergne		3	3
Projet CNSM	Capdenat	24		24
Dramaturgie				
	Schira		3	3
Projet au CNSAD	Sarti		11	11
Sciences humaines				
Préparation au Mémoire	Directeur de Mémoire	3		3
Mémoire			10	10
Histoire de l'art et des civilisations		2		2
Infographie				
Sketch'up	Thierry		3	3
Langue vivante				
Langue vivante	Jouanne	1		1
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 4^E ANNÉE

Chaque année, la plupart des étudiants partent en séjour d'études à l'étranger pendant leur 1er quadrimestre. Mais ils restent en contact avec leur directeur de Mémoire, et se retrouvent collectivement au 2e quadrimestre sur une plateforme de débats et d'échanges consacrée au Mémoire, qui les conduit à porter un regard critique synthétique sur des œuvres et à mettre en relation des connaissances avec les recherches de chacun.

Les stages en entreprise – réalisés par les élèves de scénographie durant les étés à la fin de la 2e, 3e ou 4e année, et sanctionnés par un rapport – visent à leur donner une juste perception des libertés et des contraintes de la création professionnelle, que ce soit auprès d'institutions théâtrales ou d'agences de création. Le Mémoire conclut le cycle pédagogique d'acquisition des savoirs, en constituant un lien éventuel de recherche avec le sujet constitutif du Grand Projet de la 5e année.

5^E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1 ^{er} quadrим.	2 ^e quadrим.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Projet court	Capdenat	7		7
Grand Projet : intentions	Capdenat et équipe pédagogique	10		10
Grand Projet	Capdenat et équipe pédagogique		24	24
Suivi technique individuel	Manoury		3	3
Infographie				
Autocad	Thierry		3	3
Langue vivante				
Langue vivante	Shapiro	1		1
Conseils en gestion juridiques et fiscaux				
		2		2
Stage				
Stage professionnel		10		10
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 5^E ANNÉE

En préalable à cette 5e année, un compte-rendu collectif des stages effectués est organisé devant tous les élèves de la section.

L'année du Grand Projet est constituée en deux parties :

En novembre ou en décembre, un workshop est proposé comme exercice court, afin de concentrer les élèves sur un travail rapide, doté de contraintes bien établies reproduisant un cadre de travail exigeant (un lieu, un événement, un propos...) en lien avec un artiste et une programmation théâtrale.

Parallèlement, le projet long débutera dès octobre pour se finaliser mi-juin ; celui-ci sera un projet personnel (choix du texte ou propos libre).

Durant le 1er quadrimestre, les élèves sont encadrés par 2 enseignants de sciences humaines et 2 enseignants en scénographie.

Durant le 2e quadrimestre, les élèves sont encadrés par des enseignants, avec la participation ponctuelle d'autres intervenants vacataires en scénographie d'équipement, éclairagisme et maquette.