

→ formation

DPEA Scénographe

Mentions <

SPECTACLE VIVANT / ARCHITECTURE DES LIEUX SCÉNIQUES

LUMIÈRE / IMAGE

ART / MUSÉOGRAPHIE / MÉDIATION

Beaux-arts•Nantes
École supérieure
des beaux-arts
Nantes Métropole

→ **nantes**
ensa
→ architecture
département scénographie

Philippe LACROIX
Responsable du cycle Scénographe/Lumière DPEA
Laurent LESCOP
Coordinateur formation et enseignements lumière

Coordonnées :
École nationale supérieure d'architecture de Nantes
Ensa Nantes
Ministère de la culture et de la communication
6 quai François Mitterrand
BP 16202
44262 Nantes cedex 2

Tél. : +33 (0) 2 40 16 01 21
Fax : +33 (0) 2 40 59 16 70
Email : stephane.bergeot@nantes.archi.fr
Site web : <http://www.nantes.archi.fr>

DEVENIR SCÉNOGRAPHE

Créée en 1984 Clermont-Ferrand, ouverte à Nantes depuis 1999, la formation DPEA* Scénographe est fondée sur l'idée que l'architecture, l'urbain, le paysage, ont ceci de commun avec le théâtre et le cinéma, qu'ils conjuguent l'espace, le temps et l'action pour susciter, chacun à leur manière, sens et valeur.

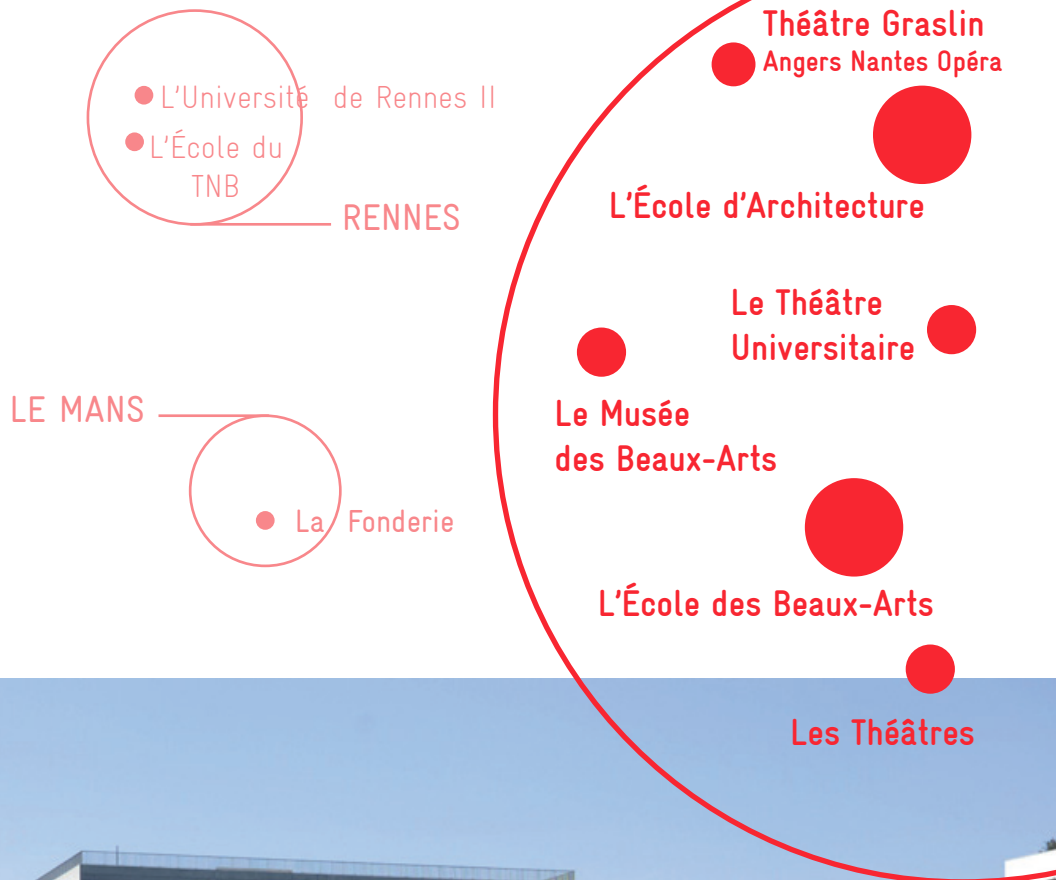
S'élargissant à la question de l'architecture et de l'espace urbain, la scénographie se définit comme une discipline opératoire, artistique et professionnelle.

Dans son acception contemporaine, la scénographie est définie comme l'acte de concevoir l'espace sensible propice à la représentation ou présentation publique d'une oeuvre, d'un objet, d'un événement. La scénologie est définie comme l'étude scientifique de la scénographie et constitue ainsi un domaine de recherche. Elle vise la production de connaissances théoriques scientifiques. La scénographie est l'art de la transformation d'un espace en scène, en lieu scénique : c'est une pratique opérationnelle de l'espace, d'autres approches artistiques et créatives participent à ces transformations. Nous avons retenu la lumière et proposons dès la rentrée scolaire 2015 un DPEA avec trois mentions, **Spectacle vivant / Architecture des lieux scéniques** ou **Lumière / Image** ou **Art / Muséographie / médiation** avec l'École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole.

*DPEA : Diplôme propre aux écoles d'architecture

UNE FORMATION EN MOUVEMENT

NANTES MÉTROPOLE QUARTIER DE LA CRÉATION

L'École du TNS
STRASBOURG

Le Grand T

La classe d'Art
Dramatique
du Conservatoire

La Machine

Le Lieu Unique

MARSEILLE

La Fai ar

Une métropole, deux écoles,
le Département scénographie de
l'Ensa Nantes s'associe avec les
Beaux-Arts de Nantes Métropole..

Cette formation située « loin du plateau » au sein d'une école d'architecture, s'en trouve paradoxalement très proche : que ce soit à travers le mouvement d'aller vers tous les types de plateaux connus et disponibles ou inversement d'amener le plateau vers l'école, d'investir des lieux, des espaces vides. Cette formation propose de travailler l'art du déplacement aussi bien physique qu'artistique en tenant compte du champ de l'oeuvre d'art, de sa connaissance, de sa transmission aux publics notamment par les nouvelles technologies et de son inscription au sein d'un lieu ou d'un espace de monstration.

Rencontre avec Jean Perrottet au théâtre de la Colline.

ORGANISATION DES ÉTUDES

UNE FORMATION QUI SE DÉCLINE EN 4 MODALITÉS:

- Unité d'enseignements théoriques (UET)
- Unité d'enseignements pratiques (UEP)
- Temps étudiant (Travail personnel, travail en groupe)
- Stages et mises en situations professionnelles (UE stage) et (MSP, mise en situation professionnelle)

DÉCOMPOSITION :

M1 : Tronc commun : La Scénographie dans toute son amplitude

34 semaines = 8 mois ; 650 h = 8 X 82 heures / mois

3 semaines de cours.....1 semaine d'expérience (workshop, atelier, rencontre, voyage, travail perso/recherche)

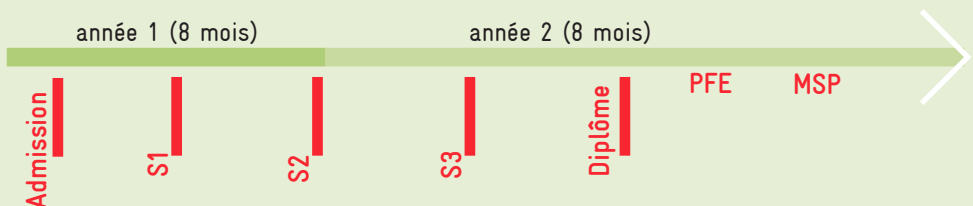
M2 : Trois mentions de spécialisation : Spectacle vivant / Architecture des lieux scéniques, Créateur Lumière/Image, Art / Muséographie /Médiation

34 semaines = 8 mois ; 650 h : 8 = 82 heures / mois

3 semaines de cours.....1 semaine d'expérience (mise en commun des trois mentions, travaux d'études commun, projets, production de documents et de références....)

Stage et mise en situation professionnelle : fin de 2ème année

mise en situation professionnelle, stages professionnels suivis

Evaluation : 4 semestres d'ECTS, projet de fin d'étude et mémoire (diplôme)

La scénographie dans toute son amplitude : Architecture - Espace - Arts
- Lumière - Son - Image

Enseignements	heures de travail encadrées	heures de travail person- nelles ou en groupe	description
UET 1 la scénographie une culture de l'espace 14 ECTS	200 h	225 h	Histoire des arts et de leurs croisements des origines au XXIe siècle : Architecture scénique, arts de l'espace, théâtre, opéra, danse, cinéma, lumière, arts de la rue, expositions, arts plastiques, musique, littérature...
UEP 1 scénographie de spectacle vivant 14 ECTS	150 h	175 h	L'enseignement professionnel est constitué de projets, articulés entre eux par les enseignants : projets de recherche et de création, visites de lieux, restitutions, analyses technique et économique avec les outils d'usage (dessins, maquettes, dossiers d'étude...)
UEP 2 Scénographie d'exposition, Muséographie 14 ECTS	150 h	175 h	
UEP 3 Scénographie et architecture des lieux scéniques 14 ECTS	150 h	175 h	
(1ECTS = 25h) Total 1500h / 25 60ECTS	Première année : 650h + 750h + 100h de stage encadrées (4 ECTS)		

Trois mentions de spécialisation : Spectacle vivant / Architecture des lieux scéniques, Créateur Lumière/ Image, Art / Muséographie /Médiation

Enseignements			heures de travail encadrées	heures de travail personnelles ou en groupe
Mention Spectacle vivant / Lieux scéniques	Mention Lumière / Images	Mention Art / Muséographie / Médiation		
UET 2 Scénographie, Lumière / Image, Art / Muséographie / Médiation 10 ECTS			200 h	225 h (125h de mémoire d'étude)
UEP 4 Scénographie de spectacle 2 10 ECTS	UEP 4 Lumière de spectacle 10 ECTS	UEP 4 Scénographie Multimédia et Image virtuelle 10 ECTS	150 h	175 h (25h de mémoire d'étude)
UEP 5 Scénographie urbaine et Arts de la Rue 10 ECTS	UEP5 Lumière / espaces urbains et événements 10 ECTS	UEP5 Oeuvre et Espace urbain / Public 10 ECTS	150 h	175 h (25h de mémoire d'étude)
UEP 6 Scénographie et Cinéma. 10 ECTS	UEP 6 Lumière, Architecture, Projections éphémères 10 ECTS	UEP 6 Scénographie et Interactivité 10 ECTS	150 h	175 h (25h de mémoire d'étude)
(1ECTS = 25h) Total 1500h / 25 60ECTS			2ème année 650 h + 750h + 100 h - stage encadré (4 ECTS) - Mémoire d'étude (8 ECTS) (travail étudiant encadré 200 h) - Projet de fin d'étude PFE (8 ECTS)	

L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL SE CONSTRUIT ENTRE DEUX AXES :

1 - Énonciation : Dans une dynamique de forme : cours, conférences, séminaires, conversations, audio-visuel, rencontres, lectures, exposés, visites.

2 - Réception, récolte : Analyses, restitution, fabrication d'outils de mémoire, de références, mise en expérience dans les projets.

Les évaluations : Elle sont organisées en contrôles continus, lors de rendus semestriels et complétées par le mémoire d'étude.

L'équipe pédagogique est très attentive à la restitution des éléments étudiés lors des cours théoriques, pendant les séminaires et les conférences. Ces restitutions sont présentes pendant les rendus de projets, et peuvent être écrites ou exposées à l'oral. Le sens de cette démarche est de construire des références et de la documentation sur chaque expérience d'étude et de travail.

Rencontre avec Yannis Kokkos

Rendu de projet in situ

→ RENTRÉE 2015

La formation au dpea Scénographie / Spectacle vivant, Créateur Lumière / Image, Art / Muséographie / Médiation est biennale et internationale.

DATES ET INSCRIPTION

Disponibles sur le site de l'Ensa Nantes.

<http://www.nantes.archi.fr/le-dpea-scénographe>

CONDITIONS D'ADMISSION

La formation s'adresse à des étudiants titulaires au minimum d'un diplôme de 1er cycle licence (troisième année d'étude dans les domaines de l'architecture, des disciplines artistiques, du design d'espace et de l'histoire de l'art). Elle est également accessible à des professionnels dans le cadre de la formation continue.

Le prérequis nécessaire est la maîtrise des outils de représentation spatiale, visuelle et plastique (dessin d'art, dessin d'architecture, dessin technique, photographie, infographie). L'indispensable est de savoir dessiner, à la fois en termes de mode de pensée et de mode d'expression.

DÉROULEMENT

L'admission des étudiants s'effectue sur base d'un dossier. Il doit comporter une proposition scénographique personnelle élaborée à partir d'un texte dramatique imposé. Cette proposition implique la conception d'un dispositif scénique, d'un décor, de costumes, de mobilier, d'accessoires, de lumières, exprimée par un story-board, des maquettes planes et la photographie de maquettes volumes. La proposition doit préciser l'implantation dans un lieu scénique défini avec plans, coupes et élévations.

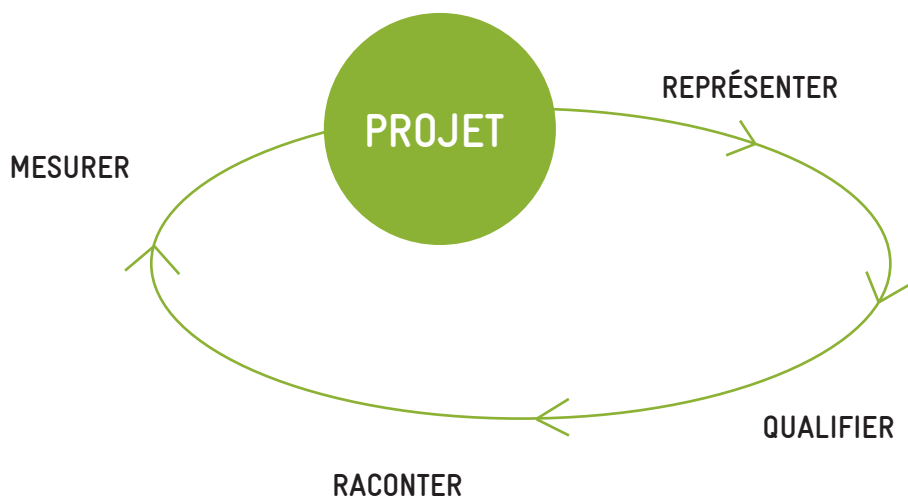
EFFECTIF

A l'issue de la sélection, vingt étudiants sont retenus.

Scénographie urbaine au Parc des Chantiers à Nantes 2012

LES ÉTUDES

REPRÉSENTER :

La représentation est la transcription de l'observation que l'on fait du monde, la façon dont on l'appréhende chargé de son bagage culturel. La représentation, qui peut prendre des aspects graphiques, mais pas seulement (la danse ou la pantomime sont des représentations) organise, hiérarchise, distingue et révèle. C'est un des outils de définition du projet.

QUALIFIER :

La qualification révèle les valeurs accompagnant le projet, c'est aussi ce qui accompagne les choix et aboutit à la définition des intentions.

RACONTER :

Le processus narratif met en mouvement les intentions depuis la première idée jusqu'à l'appropriation par autrui en passant par l'élaboration et la construction.

MESURER :

La mesure est le rapport que nous avons à l'espace et au temps. Elle nous situe par rapport aux éléments. La mesure normée permet de saisir et d'échanger, mais ce n'est pas la seule. Le corps est aussi la mesure du monde réglé par l'acuité des sens, ce à des échelles très différentes.

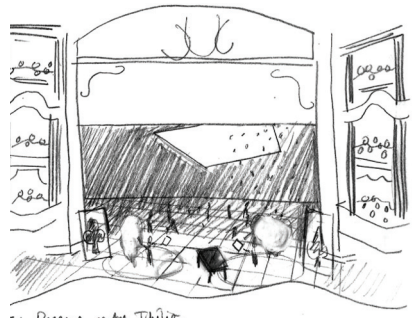
Les quatre notions fonctionnent ensemble et se renvoient des objets partagés. La mesure aide à la qualification, la narration entre dans le processus de représentation. La représentation est une forme de qualification, le corps comme outil de mesure produit de la narration.

Ces idées résument le démarche pédagogique de la formation, articulées à la création contemporaine en lien avec la recherche.

Maquette décor

Croquis story board A Chevalérias

Atelier de la Machine

Costumes
projet J. Archieri

Tournage cinéma

PARTICIPENT À CETTE FORMATION

Professeurs et intervenants

DANSE

→ Loic Touzé

→ Emmanuelle Huynh

OPÉRA

→ Chantal Thomas

→ Véronique Lemaire

→ Amélie Kiritzé-Topor

→ Emmanuel Clolus

→ Antoine Vasseur

→ Tim Northam

THÉÂTRE

→ Philippe Lacroix

→ Marcel Freydefont

→ Élisabeth Fache

→ Philippe Marioge

SCÉNOGRAPHIE D'ÉQUIPEMENT

→ Gérard Fleury

→ Benoit Probst

→ Thierry Guignard

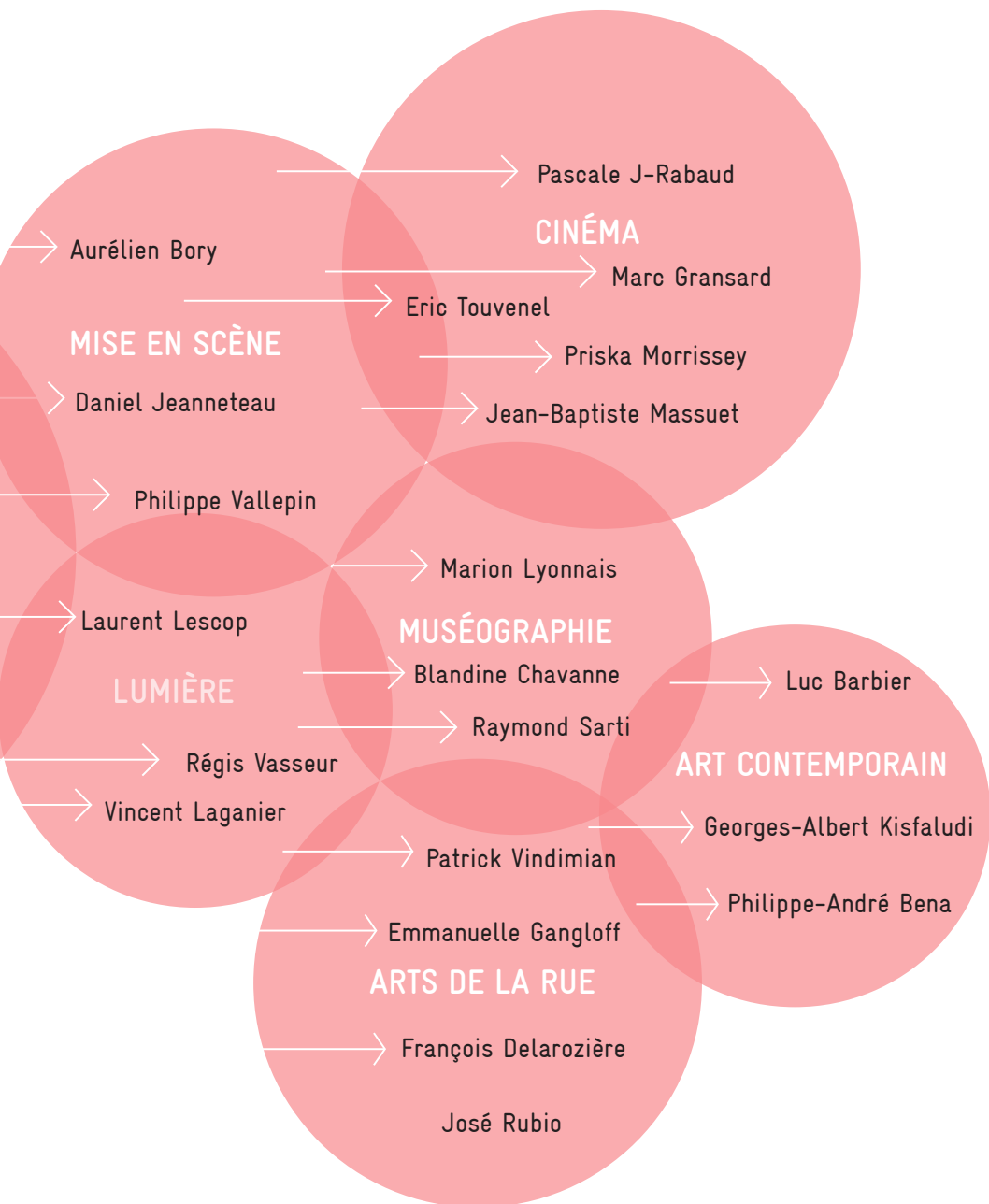
→ Félix Lefebvre

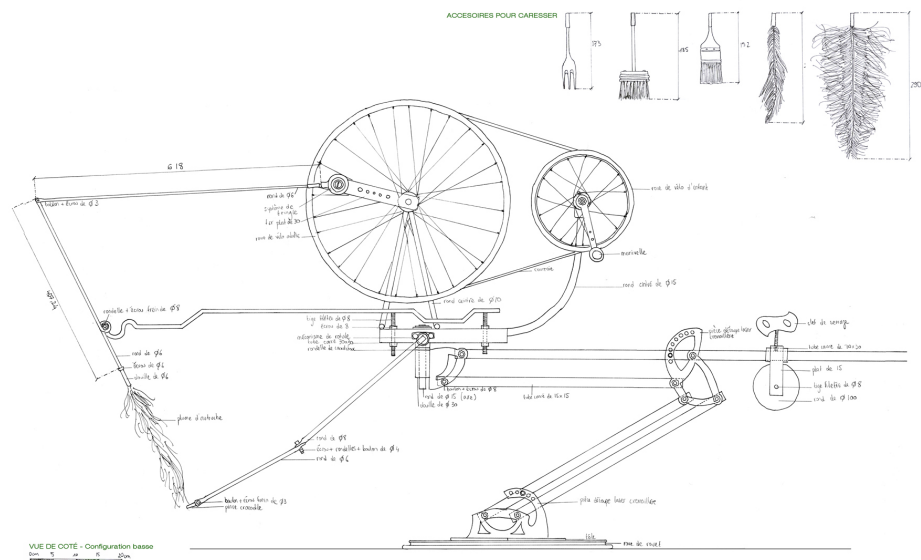
→ Maria Godlewska

ARCHITECTURE

→ Nathalie Welfert

→ Xavier Fabre

Plan d'étude pour l'Expédition végétale 2. Perrine Attinger

PARTAGES PROFESSIONNELS

Exposition Arts et Sciences

« La Robe et le Nuage »

Scénographie, exposition scientifique la radio protection, GIP Arronax, Conseil Régional, IRSN, l'IN2P3-CNRS, Hangar à Bananes, Nantes octobre 2011.

Exposition

« 10 scénographies pour Hamlet », Scénographie et régie d'exposition, séminaire, galerie Loire Ensan 2012.

Machines de spectacle

« Expédition végétale 1 et 2 », Production d'éléments scéniques, jeux. Compagnie La Machine. Dessau (Allemagne) septembre 2010. La Roche-sur-Yon, juin 2013.

Exposition

« Visuel Urbain », Galerie Loire Ensan, scénographie, LAUA, novembre 2013.

Spectacle

« Les Naufragés du Fol Espoir », Théâtre du Soleil, Ariane Mnouchkine scénographie du site du parc des expositions Nantes. Accueil de la compagnie dans l'école, débats, rencontres, mai 2011.

Cirque avec le Grand T

« Les Colporteurs »,

Patrick Vindimian

Scénographie du campement pour la compagnie les Colporteurs sur l'Île de Nantes. Recherche et ingénierie sur les dispositifs de Tenségrités et sur les chapiteaux dans les arts du cirque.

Nantes, décembre 2012.

« Maintenant ou jamais »

Circa Tsuica / Cheptel Aleïkoum

Scénographie du campement, Parc des chantiers, Île de Nantes, Sept/dec 2014.

Salle de spectacle

« La Yourte »,

Xavier Fabre architecte.

tude, conception et coréalisation d'une salle de spectacle pour le Grand T, Nantes mai/juin 2013.

Spectacle

Aurélien Bory, Grand T Nantes Étude et réalisation de prototypes de dispositifs scénographiques, recherche corps et mouvements dans les spectacles d'Aurélien Bory. 2013/2014.

INTERNATIONAL

Le DPEA scénographie est partenaire de l'Escuela taller de Bogota et la Fondation Quintapora.

L'école de Bogota s'est spécialisée sur les métiers du patrimoine, la scénographie, les arts du cirque.

Échange d'enseignants, de projets étudiants, accueil à Nantes du directeur de l'Escuela Taller de Bogota, développement envisagé d'un pôle des arts vivants, recherche, formation, création, arts du spectacle, cirque et audiovisuel, sur le site de la station de la Sabana à Bogota, depuis 2012.

LES ÉTUDIANTS

NOTES

Contact

Stephane Bergeot

École nationale supérieure d'architecture de Nantes

Ensa Nantes

Ministère de la culture et de la communication

6 quai François Mitterrand

BP 16202

44262 Nantes cedex 2

Beaux-arts•Nantes
École supérieure
des beaux-arts
Nantes Métropole

→ nantes
ensa
→ architecture
département scénographie

Tél. : +33 (0) 2 40 16 09 83

Fax : +33 (0) 2 40 59 16 70

Email : stephane.bergeot@nantes.archi.fr

Site web : <http://www.nantes.archi.fr>

Crédits photographiques DPEA scénographie.