

Les ZOOMS SCÉNOS 2021-2022 de l'Association SCÉNOGRAPHES

Réunions mensuelles thématiques
Les scénographes et leurs partenaires

scénographes
www.scenographes.fr
2021-2022

Les ZOOMS SCÉNOS 2021-2022 de l'Association SCÉNOGRAPHES

Réunions mensuelles thématiques : Les scénographes et leurs partenaires

Ces 9 rencontres riches de sens organisées entre le 1er avril 2021 et le 1er décembre 2022 ont permis de mettre en lumière le dialogue entre professionnels de la scénographie à travers des cas concrets d'expositions ou de musées. Tout en abordant des problématiques riches et complexes, elles ont démontré la complémentarité et l'articulation de nos professions. Ces échanges de passionnés ont tous donné lieu à des captations.

2021

N°1 - <i>Scénographie et muséographie</i>	jeudi 1 ^{er} avril
N°2 - <i>L'enseignement de la scénographie</i>	jeudi 6 mai
N°3 - <i>Scénographie et éclairage</i>	jeudi 3 juin
N°4 - <i>Scénographie et audiovisuel et multimédia</i>	jeudi 1 ^{er} juillet
N°5 - <i>Nos partenaires</i>	jeudi 14 septembre
N°6 - <i>Scénographie et graphisme</i>	jeudi 4 novembre
N°7 - <i>L'Association Scénographes et l'AFD</i>	jeudi 2 décembre

2022

N°8 - <i>Des maîtres d'ouvrage</i>	jeudi 10 février
N°9 - <i>Scénographie et architecture</i>	jeudi 12 mai
N°10 - <i>Le Prix de la Scéno 2022:</i>	jeudi 1 ^{er} décembre

scénographes
www.scenographes.fr
2021-2022

Scénographie et muséographie

Missions, spécificités, limites

Entre la trame narrative, les contenus, le scénario
et la scénographie, la forme, le parcours

Une exposition scientifique

1. **DUO 1 : Henri JOAQUIM, scénographe et Suzie MACCARIO, muséographe**
Exposition « Météorites » - Museum National d'Histoire Naturelle

Un espace patrimonial

2. **DUO 2 : Marie-Laure MEHL, scénographe et Anne BOURDAIS, muséographe**
Le Beffroi de Douai

Une exposition d'art

3. **DUO 3 : Alice GEOFFROY, scénographe et Virginie PIVARD, muséographe**
Exposition « Dieu, mode d'emploi » - Petit Palais

Problématiques soulevées lors des échanges

Si les contenus enrichissent la forme, la forme peut également guider les contenus.

Muséographe en amont ou en duo avec le scénographe ?

De la méthodologie de l'élaboration du projet, dépend la richesse de leurs dialogues et du projet.

Henri JOAQUIM
Scénographe

Suzie MACCARIO
Muséographe

Une exposition, c'est un dialogue créatif permanent entre un muséographe (le scénariste des contenus scientifiques) et un scénographe, qui les traduit en espace.

Le binôme, Muséographe/Scénographe, a conçu un parcours fluide, en 3 temps, alternant entre différentes postures, assis, debout, allongé, accroupi et différentes expériences de visites, contemplatives, immersives, poétiques ou plus participatives.

Le visiteur s'instruit tout au long d'un parcours mêlant découvertes d'objets célestes, rares et fragiles, sous vitrines, et contenus numériques, audiovisuels ou multimédias. Au centre de l'espace, charnière entre la première et la dernière partie, le visiteur prend place au cœur d'un « vaisseau » de 9 m de diamètre, pour un voyage unique, à la rencontre des météorites et de leur histoire incroyable.

Marie-Laure MEHL

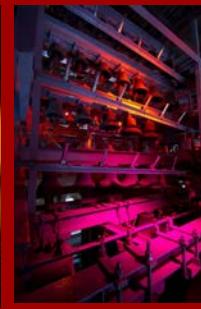
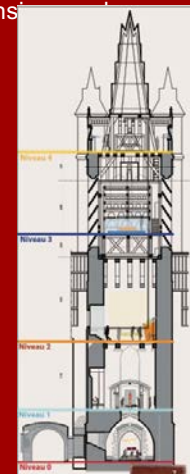
Scénographe

Anne BOURDAIS
Muséographe

Authentique beffroi du 14e siècle, classé Monument Historique, avec en son sommet l'un des plus grands carillons d'Europe, ce patrimoine médiéval entre dans l'âge du numérique et offre une visite riche de sens et originale où chacun devient à son gré, tantôt spectateur, tantôt acteur.

Avec la volonté de restituer « l'esprit du lieu », le parcours révèle à travers ses 5 niveaux, 350 m² et 192 marches, l'histoire riche et composite de la ville de Douai, de son Beffroi, de son carillon, de ses géants, de ses ritournelles avec au rez-de-chaussée un espace boutique et une table multitouch présentant une mise en réseau de 54 beffrois inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco ainsi que des images par drone de la ville et du territoire.

Exposition « Dieu, mode d'emploi » Petit Palais. Paris Musée *Une exposition Beaux-Arts*

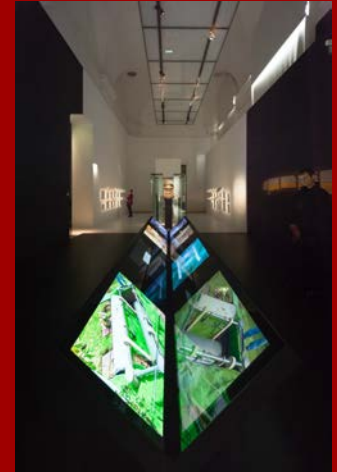
Alice GEOFFROY
Scénographe

Virginie PIVARD
Muséographe

L'exposition présente au public un panorama des pratiques et croyances religieuses à travers le monde.

D'après le concept original de l'agence bruxelloise Tempora, le Petit Palais introduit tout au long du parcours la notion d'art sacré en présentant différents objets cultuels et œuvres d'art issus de musées prestigieux. Cette dimension artistique interroge le rapport que l'homme entretient avec le Divin, et plus largement, avec le sacré, cherchant sans cesse à matérialiser, à donner forme et sens à l'Invisible.

« ...Quand il y a du plaisir à collaborer, il y a généralement des beaux projets à la clef... »

« ... Dans tout scénographe il y a une partie de muséo, dans tous muséo, il y a une partie de scéno... le muséographe il transmet, il donne une vision...

*La vision, elle peut être celle d'un réalisateur, d'un muséographe, d'un scénographe, qui échangent autour d'une bière à la terrasse d'un café et qui disent « le truc, il est là ! il est là »
Ce qu'on ne nous permet pas de faire en général, c'est ça, c'est d'être avant : de dire notre cohésion de l'univers, elle se fabrique ensemble..*

*Puis après, certes, on a chacun nos outils, certains les textes, certains les dessins....
Après, c'est simple, c'est de la mécanique.... » François*

Enseignement de la scénographie d'exposition

Les spécificités de la scénographie
pour un enseignement sur 3 années ou une spécialisation en master ?

Au sein d'une école d'architecture

1. DUO 1 : Henri ROUVIERE et Jean-Jacques BRAVO

La formation DPEA – ENSAM (Ecole d'architecture de Montpellier)

Au sein d'une école de design et d'architecture d'intérieure

2. DUO 2 : Marie-Laure MEHL et Frédéric BEAUCLAIR

La formation Filière scénographie - ECOLE BLEUE

Problématiques soulevées lors des échanges

Une année de spécialisation ou un cycle de 3 ans ou plus ?

Comment l'association peut-elle participer à l'enseignement de la scénographie d'expositions ?

Comment les étudiants peuvent-ils apporter un nouveau regard sur la pratique de la scénographie ?

Henri ROUVIERE
Scénographe

Jean-Jacques BRAVO
Scénographe

Cette formation DPEA, ouverte à 16 étudiant-e-s diplômés en architecture mais aussi à des étudiant-e-s et professionnels d'autres filières d'un niveau master 2, est orientée sur deux axes pédagogiques principaux :

- La scénographie d'expositions
- La scénographie d'équipements scéniques

La formation se déroule sur une durée de 358 heures sur 1 année universitaire et s'achève par une soutenance de mémoire.

A la fois théorique et pratique, la formation repose sur la complémentarité des disciplines pour tirer un parti pris maximal entre la créativité, la recherche, l'économie, la gestion, la technique et la sécurité.

Visites de lieux, rencontres, débats, workshops, voyages, travail collaboratif... sont au cœur de la pédagogie. Elle permet de mener à bien la conception et la réalisation de projets scénographiques par la mise en situation professionnelle des étudiant-e-s dans des structures publiques et des entreprises de scénographie.

Elle offre également l'acquisition d'une culture générale en histoire et esthétique des arts de la scène et de l'exposition

Marie-Laure MEHL

Scénographe

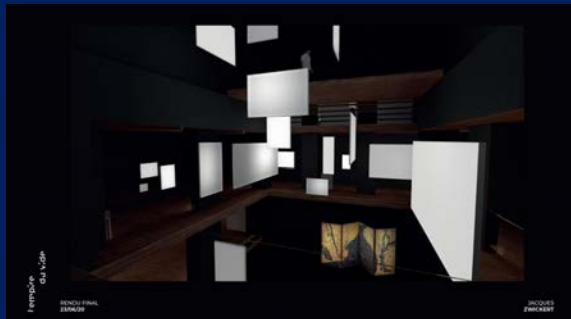

Frédéric BEAUCLAIR

Scénographe

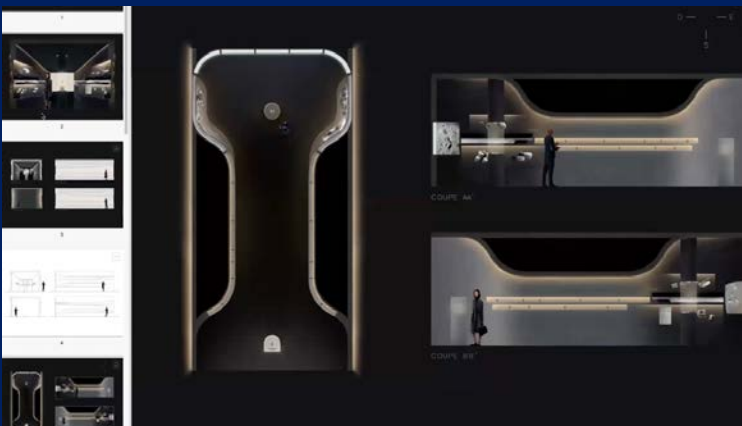
Suite à un constat de manque de formations en Scénographie d'expositions, cette formation, « **filière scénographie** » créée en 2014, s'est construite autour d'un programme pédagogique innovant, calquée à la fois sur les enseignements existants à l'école bleue et sur nos expériences et nos motivations autour de 40 années de scénographies d'expositions et de musées (au croisement des arts, de l'architecture et du spectacle).

Aux cours existants au sein de l'école de design global (dessin architectural, académique, technique et perspectif, volume objet, couleur, matière, lumière...), des modules spécifiques destinés à la conception scénographique ont été créés : muséographie, muséologie, graphisme, audiovisuel, multimédia, associés à des visites et analyses d'expositions.

ZOOM n°2
Il est 19h55...

« ... La filière scénographie très spécialisée de l'Ecole Bleue et le DPEA Scénographie et Architecture de l'école d'architecture de Montpellier ont été créées afin de pallier à ces manques de formations « ciblées expositions » et de donner à des jeunes professionnels toutes les clefs de ce métier très spécifique... »

« S'il existe en effet de nombreuses formations en design d'espace, en design et architecture intérieure, en scénographie de théâtre, les formations sur la scénographie d'exposition sont rares et méritent que l'on s'y attarde, qu'on les développe, qu'on les améliore... »

Henri et Marie-Laure

ZOOM SCENO n°3 - Jeudi 3 juin 2021

La scénographie et l'éclairage

Duos scénographe / éclairagiste autour de cas concrets.
Comment l'éclairage peut révéler, sublimer la scénographie...

Des expositions historiques

1. **DUO 1 : Frédéric CHAUVAUX, scénographe et Jean-François SALIERI, éclairagiste**
LUGDUNUM, Lyon, Expo temporaire sur l'alimentation des Romains
Musée Antoine Vivenel, Compiègne

Un centre d'interprétation

2. **DUO 2 : Laure CHEUNG, scénographe et Hervé AUDIBERT, éclairagiste**
Pressoria. Centre d'interprétation sensorielle des vins de Champagne

Des expositions d'art

3. **DUO 3 : Loretta GAÏTIS, scénographe et Philippe COLLET, éclairagiste**
Musée d'Orsay " Au-delà des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky".
Musée de l'Orangerie "Franz Marc et August Macke, l'aventure du cavalier bleu"

Problématiques soulevées lors des échanges

Comment les différentes typologies d'éclairage participent-elles à la narration spatiale créée par la scénographie ?

Frédéric CHAUVAUX

Scénographe

Jean-François SALIERI
Eclairagiste

1. Une Salade, César ? Lugdunum

Dans cette exposition de plus de 500m², le visiteur découvre l'alimentation des Romains. Des décors réalistes (Cuisine, Taberna, Triclinium, Macellum) plongent le visiteur au cœur de cette époque. Des personnages (gladiateur, paysanne, jeune fille, centurion, tribun, etc) accompagnent les visiteurs en rendant le parcours ludique et intuitif. La scénographie et le graphisme sont complétés par un éclairage dynamique (pilote en DMX) qui rend les décors plus réalistes.

2. Salle des Collections Asiatiques, Musée Antoine Vivenel

Dans cette salle de 150m², sont exposés les pièces de la collection d'Antoine Vivenel provenant de toute l'Asie. La scénographie, très immersive, repose sur un jeu de couleurs vives (rouge et violet) tranchant sur le noir profond des cimaises et mobiliers. Des décors graphiques complètent la scénographie sublimée par le jeu subtil de l'éclairage qui vient en souligner les détails.

Laure CHEUNG
Scénographe

Hervé AUDIBERT
Eclairagiste

Le projet Pressoria est un lieu dédié aux émotions, invitant les visiteurs à vivre une expérience, à travers un voyage poétique autour de la bulle et à découvrir les étapes de processus de fabrication du champagne, au moyen de dispositifs mêlant lumière, interactivité et arômes.

Casson Mann et l'Atelier Hervé Audibert ont travaillé de concert afin de définir un scénario lumineux participant pleinement à la mise en scène. La lumière au sein de cette scénographie immersive a particulièrement sa place dans ce projet.

Dans la première salle du parcours, une installation d'un gros bloc de craie souligne l'importance de cet élément dans le sol champenois avec au dessus la création d'un puits de lumière dynamique et doux qui rappelle les essors des caves. Ou encore, une lumière zénithale accompagne d'une manière subtile une production audiovisuelle diffusant le cycle de la vigne à travers les 4 saisons. Enfin, un long couloir avec une installation lumineuse et immersive recouverte de miroirs avec des bulles « scintillantes » clôture le parcours de visite.

Loretta GAITIS
Scénographe

Philippe COLLET
Eclairagiste

1. « Au de la des étoiles, le paysage mystique de Monet à Kandinsky » *Musée d'Orsay*

La scénographie accompagne de façon sensible la découverte des œuvres où la nature interroge le sacré. La représentation du cosmos en fin de l'exposition est évoquée par une grande salle en ellipse. Le choix de la couleur bleu renvoie à l'infini. La musique en fond sonore contribue à immerger le visiteur dans une atmosphère d'introspection.

2. Franz Marc et August Macke, l'aventure du cavalier bleu » *Musée de l'Orangerie*

L'exposition présente deux peintres Franz Marc et August Macke unis par une profonde amitié qui ont été des figures importantes du mouvement expressionniste allemand Der Blaue Reiter (Le Cavalier bleu). Dans la grande salle entièrement blanche, un cœur délimité par des cimaises d'angle Bleu vif abrite l'espace dédié aux années Blaue Reiter. Une grande vitrine centrale présente l'Almanach. Deux portiques, bleu également, scandent les passages d'une section à l'autre.

ZOOM n°3 : Il est 19h30,
place aux échanges ...

*« ... On ne travaille pas sans vous les scénographe, je suis personnellement incapable de faire de la lumière pour rien... j'ai besoin de quelqu'un qui a envie de dire quelque chose, j'ai besoin de support...
On doit ensemble trouver des solutions lorsqu'il y a un problème : comment on va le résoudre ? et souvent et à chaque fois que les scénographe posent la question, c'est promoteur d'idées forces pour la scénographie, parce qu'elles sont appuyées et elles jouent avec la lumière... » Philippe*

« ... Dans l'éclairage de musée, Je me mets au service de la scénographie, je ne fais pas une création quand j'éclaire un musée... » Jean-François

« ... On a essayé de faire une petite typologie des types d'éclairage qu'on peut rencontrer sur une exposition :

Eclairage dit de contextes : graphismes

Eclairage de mise en valeur : œuvres et scénographie

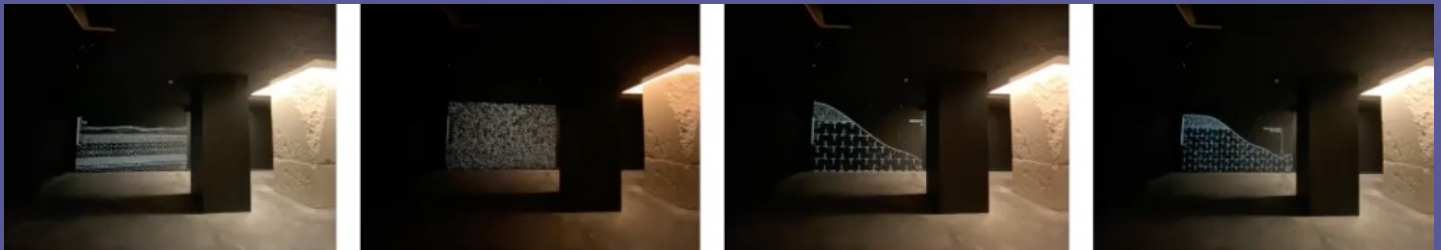
Eclairage de sens : détail d'une œuvre

Eclairage d'ambiances : décors, ou qui créent le décor

Eclairage dynamique... qui participent à un show multimédia

Eclairage de fonction : voir des objets... » Frédéric et Jean-François

« ... Nous chez les concepteurs lumières, ce que j'aime, c'est que chacun montre comment il travaille, c'est un enrichissement incroyable, ça reste très modeste, comment on travaille, comment on a fait un plan lumière, ça apporte beaucoup à tout le monde, on n'est pas concurrent, personne n'est concurrent en fait, on s'enrichit tous »

L'audiovisuel et le multimédia dans l'exposition

L'apport des dispositifs audiovisuels et multimédias dans nos scénographies

Centres d'interprétation

1. **DUO 1 : Audrey TENAILLON, scénographe et Vincent ROIRAND (Mazedia)** –
Le Mémorial d'Alsace Moselle, à Schirmeck
La Citadelle souterraine de Verdun

Un parcours spectacle

2. **DUO 2 : François PAYET, scénographe et Michel HELSON, concepteur multimédia** –
Musée d'Aquitaine, musée d'Histoire de Bordeaux

Un musée d'art et d'histoire

3. **DUO 3 : Frédéric BEAUCLAIR, scénographe et François-Hugues DE VAUMAS (Aloest Productions)** –
Exposition « Sciences et curiosités à la cour de Versailles »

Une exposition historique

4. **DUO 4 : Marie-Laure MEHL, scénographe et Christian et Gilles BOUSTANI (Animaviva)** –
La Halle du Viaduc de Millau

Problématiques soulevées lors des échanges

L'évolution de la place de l'audiovisuel et du multimédia dans la scénographie d'expositions sur les 15 dernières années.

Est-il encore possible d'expérimenter des langages, des écritures, de la poésie ?

Audrey TENAILLON

Scénographe

Vincent ROIRAND
Mazedia

1. Citadelle souterraine de Verdun

Création d'un parcours dans les galeries de la Citadelle Souterraine de Verdun en nacelle équipée de lunettes de réalité augmentée. Restitution archéologique de scènes de vie de soldat en tournage incrusté en RA dans des vidéo mapping appliqués sur les parois.

Le parcours créé est scientifiquement rigoureux et émotionnellement fort avec l'utilisation des nouvelles technologies et particulièrement de la réalité augmentée.

2. Mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck

Extension du parcours historique existant, pour aborder la thématique du développement européen du territoire et de ses nouvelles perspectives. Création d'un forum immersif composé d'un vidéo mapping à 360°, participatif permettant aux visiteurs de se questionner sur les valeurs de l'Europe.

1. Citadelle souterraine de Verdun

2. Mémorial Alsace-Moselle de Schirmeck

François PAYET
Scénographe

Michel HELSON
Concepteur multimédia

Ce projet est construit comme un voyage dans le territoire de la nouvelle-aquitaine à travers une double ligne directrice :

- La présentation des œuvres monumentales de quatre artistes bordelais pour l'exposition internationale des arts décoratifs (thèmes de chaque secteur).
- Un dispositif multimédia central immersif et structurel, qui développe l'aspect historique et géopolitique de chacun de ses thèmes.

L'expression des grandes coques centrales évoque l'idée de navire, langage commun à la ville de Bordeaux, estuaire de la Garonne. Support de projection, elles ont aussi pour rôle de créer une dynamique en terme de médiation, offrant par leur géométrie, un plan de projection horizontal permettant de présenter les documents topographiques (Plan, carte, vue aérienne). Par ailleurs, un plan vertical fait émerger du plateau « territoire » des dessins, des gravures, des photographies et des films de Bordeaux et de son territoire.

Frédéric BEAUCLAIR
Scénographe

François-Hugues DE VAUMAS
Aloest Productions

Plus de trois cents œuvres de toute nature, faisant partie des collections de plusieurs établissements prestigieux ainsi que celles des collections propres au château, ont été réunies dans un espace de 1200 m². Ces éléments ont été mis en scène grâce à une scénographie innovante, mêlant nouvelles technologies et recréation d'espaces « à l'ancienne ». Dans la toute première salle de l'exposition, était projeté un film immersif, haute définition sur un écran à 360° de 33 m de long sur un plan éclipitique. Le tournage a été réalisé avec une caméra constituée de 8 capteurs HD filmant à 360° en simultané. Ce film plongeait le visiteur dans les dix-sept lieux différents du château et de son domaine où la science s'est exprimée (application, enseignement, expérimentations, démonstration).

Marie-Laure MEHL
Scénographe

Christian BOUSTANI
Réalisateur Animaviva

La Halle Viaduc de Millau, Halle du Territoire

Plus qu'un espace muséographique présentant des grands ouvrages d'art à travers le monde, la Halle Viaduc, située en centre ville, est un outil au service de l'intercommunalité comportant en sus de son parcours au fil des ponts et des viaducs, une salle de spectacle, un accueil sur le territoire, un départ par navette vers le viaduc, une boutique.

Sur 2 niveaux dont un espace vouté en sous sol, les visiteurs découvrent la richesse du territoire, les techniques des ponts ; défilent des ponts fluviaux, maritimes et terrestres sur des écrans verre recto-verso. Un film spectacle de fiction est projeté sur un grand écran circulaire ou plus de 150 ponts du monde défilent.

Comment retrouver une écriture dans le scénario qui amène une forme de poésie à une époque où il y a une notion de performance ?

« Je sens une césure à partir de 2010. Jusqu'en 2010, paradoxalement, la vidéo et les multimédias étaient moins présents dans les musées, mais on avait beaucoup plus la possibilité d'expérimenter des langages, des écritures, de la poésie... Aujourd'hui, on est peut-être plus dans une « course à la technologie », on se précipite pour les introduire dans les musées ; il y a peut-être moins de place aujourd'hui pour l'émotion poétique, l'écriture, et la scénarisation ; c'est beaucoup plus calibré, cadré, et c'est beaucoup plus difficile d'amener de l'émotion tout simplement, tout en faisant passer évidemment du sens, un discours, de la pédagogie... il y a moins de place pour l'expérimentation... on le voit dans les appels d'offres, c'est extrêmement cadré.... c'est peut-être tout simplement une période qui est révolue... » Christian

ZOOM SCENO n°5 - Mardi 14 septembre 2021

Les Scénographes et leurs partenaires

Ce zoom s'est déroulé en présentiel lors d'un atelier au **SITEM 2021**

Intervenants :

Jean-Jacques BRAVO, Frédéric CHAUX, Laure CHEUNG, Marie-Laure MEHL et François PAYET

Présentation des Zooms par Marie-Laure Mehl
et de l'atelier par Jean-Jacques Bravo

Frédéric Chauvaux, Laure Cheung et François Payet
présentent des exemples concrets de constitutions d'équipes

Problématiques soulevées lors des échanges

*Former des équipes pluridisciplinaires avec des concepteurs dans chaque domaine permet d'unir les compétences.
Si le scénographe ne fait pas toutes les missions complémentaires, il peut néanmoins les encadrer.*

Jean-Jacques BRAVO
Scénographe

Marie-Laure MEHL
Scénographe

Frédéric CHAUVAUX
Scénographe

Laure CHEUNG
Scénographe

François PAYET
Scénographe

Les limites du champs d'intervention et de compétences

La scénographie comme œuvre globale, peut être considérée comme étant omniprésente. Il est donc nécessaire de définir le plus tôt possible les limites du champs d'intervention de la scénographie, aussi bien au niveau de la maîtrise d'ouvrage qu'entre les partenaires du groupement (notamment avec l'architecte).

Maître d'œuvre et chef d'orchestre

Beaucoup de domaines de la maîtrise d'œuvre scénographique sont des domaines d'expertise connexes : graphisme, éclairages, illustrations, manipulations, conceptions sonores et multimédias, réalisation et production audiovisuel, etc...

Si le scénographe ne fait pas toutes ces missions, il peut néanmoins les encadrer...

À défaut d'être omnipotent, le scénographe sait s'entourer des compétences d'experts et monter une équipe pluridisciplinaires. Mandataire du groupement, il est le chef d'orchestre de l'équipe de conception, au même titre qu'un réalisateur de film, opérant un casting élaboré. Au delà de la conception même de la scénographie, il est donc également « un assembleur de talents » au service du projet.

C'est de cette double casquette, scénographe/maître d'œuvre, que naît toute la spécificité de notre profession et de nos responsabilités.

01.50... A toi Jean-Jacques

Jean-Jacques BRAVO

Introduction de la thématique

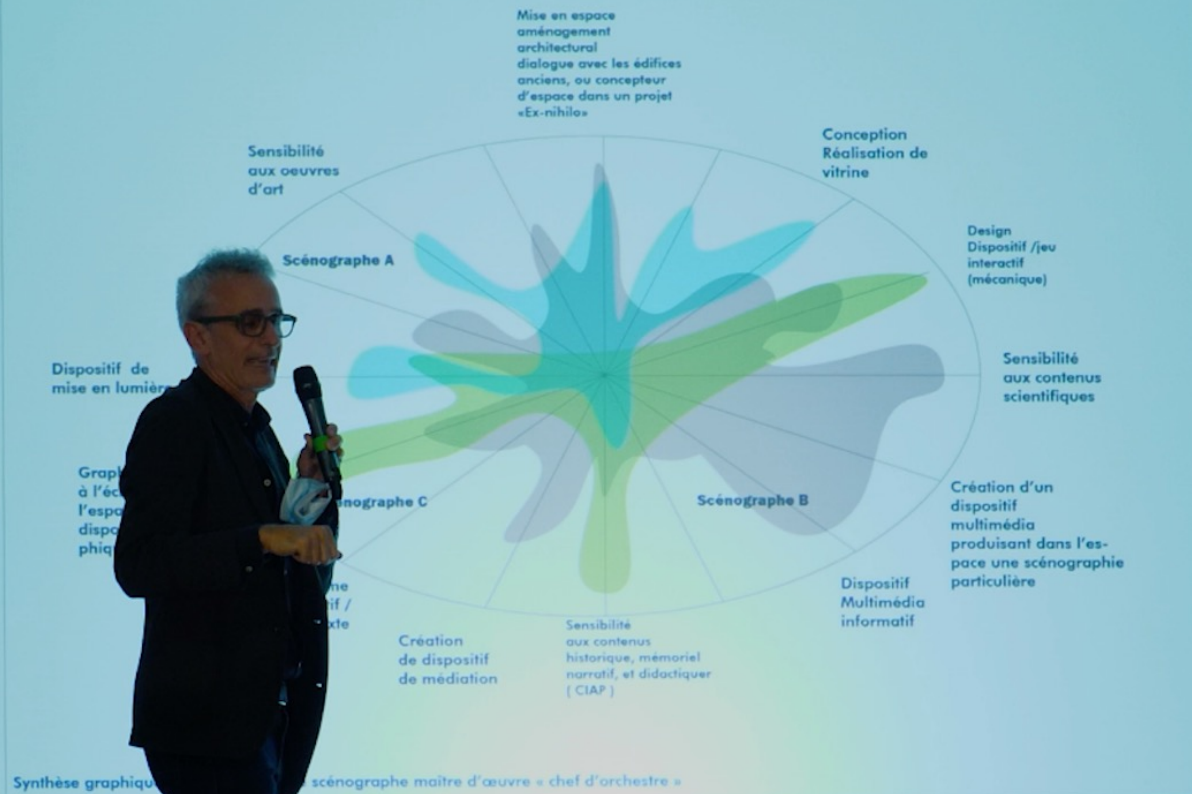
Comment le scénographe constitue-t-il son équipe pluridisciplinaire ?

Autour de projets à géométrie et complexité variables...

Le scénographe s'adjoit les compétences de partenaires (graphiste, éclairagiste, vidéaste, concepteur multimédia, concepteur ambiance sonore, etc) constituant ainsi l'équipe pluridisciplinaire permettant de répondre au mieux au programme muséographique fourni par le maître d'ouvrage.

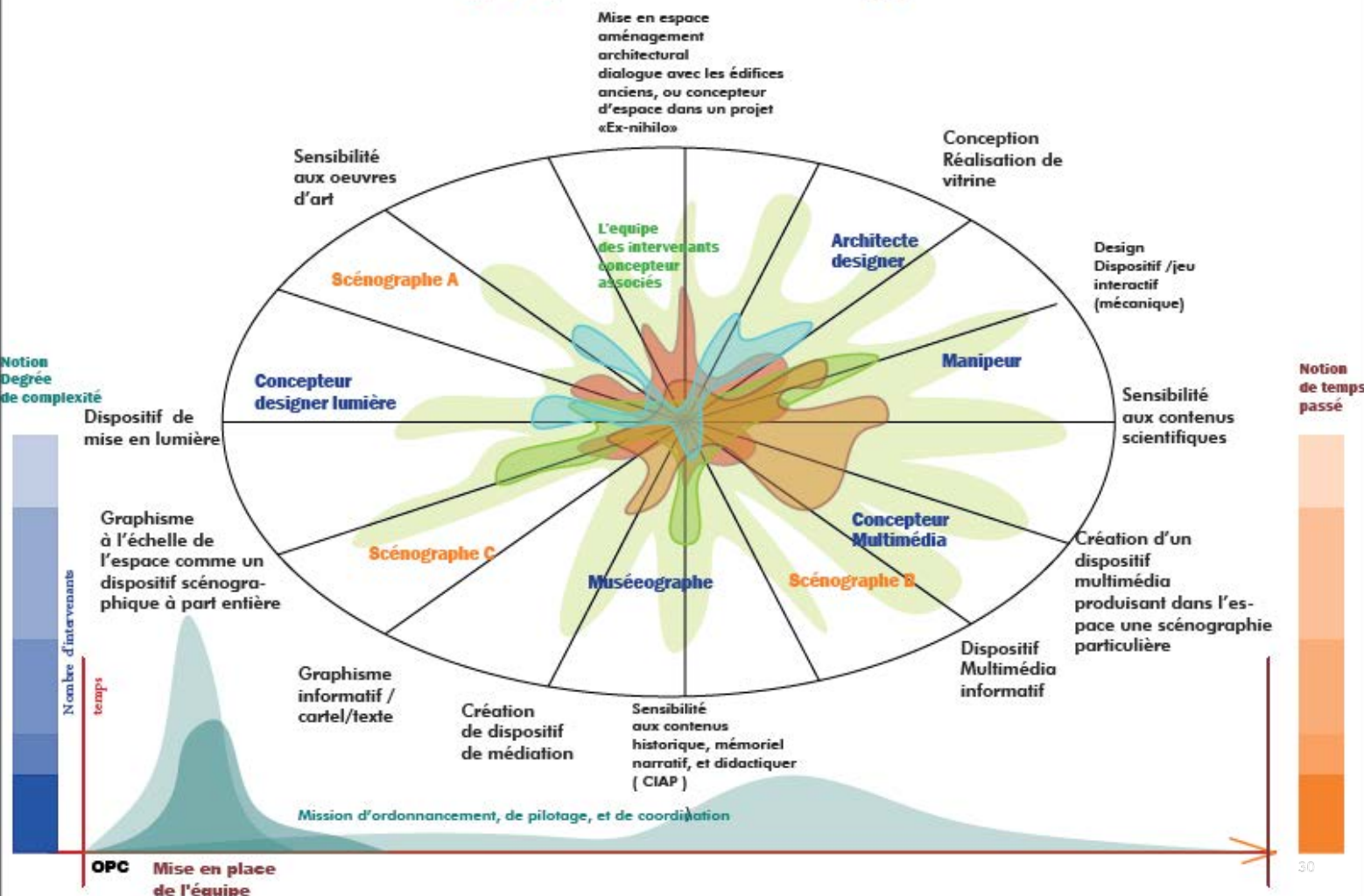

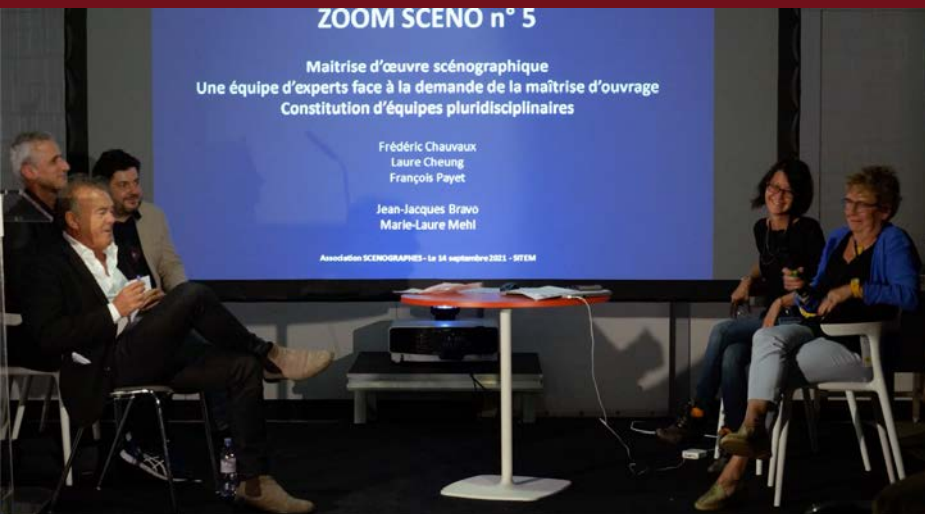
Le scénographe, ses compétences, sa capacité de maître d'œuvre

Le Scénographe, un chef d'orchestre d'une équipe - Les limites de compétences

Le scénographe en chef d'orchestre d'une équipe

«... Normalement quand on est maître d'ouvrage, il faut se raconter tout le film, mettre l'argent ou il faut... le maître d'ouvrage doit anticiper tout ça... quand vous avez écrit la partition, tout peut se faire... » Jean-Jacques

«... Chef d'orchestre, le scénographe devient un assembleur de talents... » Frédéric

« ...Quand on démarre une histoire scénographique, c'est une vraie aventure d'échanges, avec notre maître d'ouvrage, un individu et nous, passionnés... » François

ZOOM SCENO n°6 - Jeudi 4 novembre 2021

La scénographie et le graphisme

L'influence et le rôle du graphisme dans nos parcours d'expositions :
médiation, pédagogie, décors, ambiances...

Un musée historique

1. DUO 1 : Rémi DUMAS-PRIMBAULT, scénographe et Guillaume ALLARD (Atelier Pentagon)
Musée du domaine Royal de Marly

Un parcours permanent : patrimoine industriel (monument historique)

2. DUO 2 : Audrey TENAILLON, scénographe et Olaf AVENATI
« La cuivrie de Cerdon »

Un musée d'art

3. DUO 3 : Philippe MAFFRE, scénographe et Antoine ROBAGLIA
Musée d'arts de Toulon
Exposition « Guy Debord » Bibliothèque Nationale

Problématiques soulevées lors des échanges

Le « scénographisme » : une matière reine pour la médiation et les visiteurs.

Un outil esthétique et une influence créant des ambiances à travers tous les médias scénographiques.

Rémi DUMAS-
PRIMBAULT
Scénographe

Guillaume ALLARD
Graphiste

Musée Promenade de Marly

Le Musée promenade dévoile des ouvrages qui ... n'existent plus : le château de Marly, demeure secrète de Louis XIV et la fameuse « machine de Marly » qui apportait depuis la Seine l'eau nécessaire au fonctionnement des jeux d'eaux du parc. Le Musée révèle ces monuments et cette époque avec une collection de peinture, sculpture, objets mobiliers. La scénographie sobre et claire s'enrichit de médias pour tous les publics avec notamment une « grande » machine en bois à l'échelle de la salle et la projection magique -et didactique- des jeux d'eaux.

Audrey TENAILLON
Scénographe

Olaf AVENATI
Graphiste

Témoin d'une aventure industrielle de plus de 150 ans, la Cuivrerie de Cerdon vous offre une incroyable immersion dans les secrets des ateliers et propose des démonstrations de savoir-faire uniques

Parcours scénographique au sein d'une cuivrerie classée monument historique pour ses machines.

Restauration des machines pour démonstration et création de dispositifs de médiations immersifs et ludiques pour raconter l'histoire de la cuivrerie et ses techniques.

Crédits : Jérôme Ricolleau

Crédits : Olaf Avenati

Philippe MAFFRE
Scénographe

Antoine ROBAGLIA
Graphiste

Scénographie et graphisme sont « Producteurs de Sens »

Scénographie et graphisme sont totalement intégrés dans notre travail. Dès le départ de la conception, les deux disciplines sont menées en parallèles au service du sens du projet scéno-graphique du parcours.

A Toulon, le graphisme et la scénographie s'effacent au profit de la qualité architecturale du bâtiment. Minimalistes, les dispositifs reprennent les matières et les couleurs de l'édifice, cuivre, pierre, ombre foncé.

A l'inverse, pour l'exposition « Guy Debord - l'art de la guerre » à la BnF, le graphisme est un élément structural de la scénographie. Couleur, image, structures s'organisent pour dérouler le parcours autour de l'écrit de Debord et de son époque.

ZOOM n°6 : Il est 19h20, place aux échanges ...

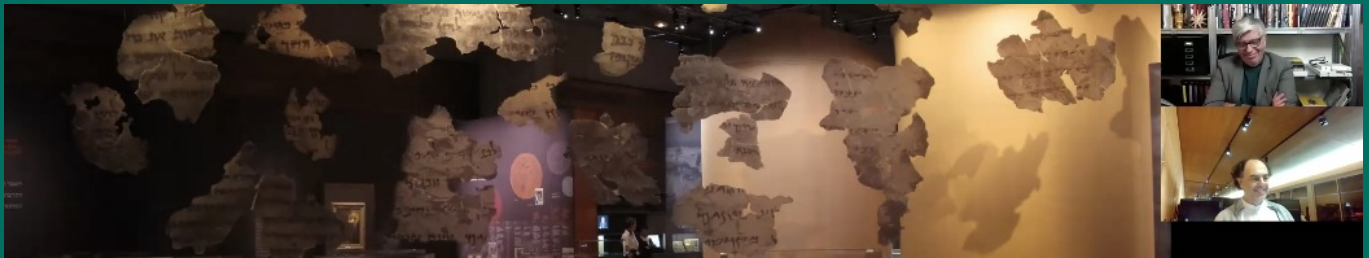
« ...Passionnant : La continuité de l'attention, la dramaturgie de ce qui est transmis, les temps forts, les temps faibles, les moments de repos, les temps d'arrêts, c'est presque comme une sorte de danse des visiteurs, qu'on essaye un peu d'orchestrer, ou on lui tend des occasions de vivre des choses... ca doit se régler en « scénographisme »... y'a un truc assez poétique quand ça marche... » Olaf

« ...les graphistes sont nos compagnons du début dès la phase concours, ils sont nos premiers partenaires d'échanges, de perception des enjeux, des contenus, ils savent faire comme personne des recherches iconos, de venir trouver aussi les conditions de ces échanges conceptuels et formels, qui donneront le projet. C'est super précieux.... » Rémy

« ...Quand on travaille en scéno en tant que graphiste, Il faut être collé à la scéno, le graphisme doit disparaître dans la scéno, que ce ne soit plus qu'un seul objet... » Antoine

« ...Nous, en tant que graphistes, on a besoin de sentir qu'on est en affinité avec les scénographes... on comprend que la médiation en fait c'est un équilibre, tout se passe dans le regard du public et dans son imaginaire, il faut juste arriver à trouver le bon mix pour atteindre son imaginaire et ça, ça se passe dans une répartition des signaux, qui sont émis par un lieu : déjà le lieu émet des signaux, les contenus sont eux même des signaux... » Guillaume

« ...Chaque projet est un challenge, parce que justement parfois on n'a rien, c'est vide, il faut au contraire beaucoup amener pour occuper l'espace, pour raconter des histoires, parce qu'il y a peu à voir et puis sur d'autres projets, inversement, il faut être tout en discrétion, et donc c'est ça la variété de nos échanges, de comprendre ou est ce qu'on navigue ensemble, pour avoir les mêmes objectifs... » Audrey

ZOOM SCENO n°7 - Jeudi 2 décembre 2021

Partenariat AFD / Association SCENOGRAPHES

Intervenant : Christophe LEMAIRE
Administrateur AFD

Présentation du partenariat entre l'AFD
(Alliance France Design) et l'Association Scénographes

Présentation de l'AFD

Partenariat AFD / Association Scénographes
Apport d'une adhésion à l'AFD pour les scénos
Comment adhérer à l'AFD ?

Christophe LEMAIRE
AFD

Problématiques soulevées lors des échanges

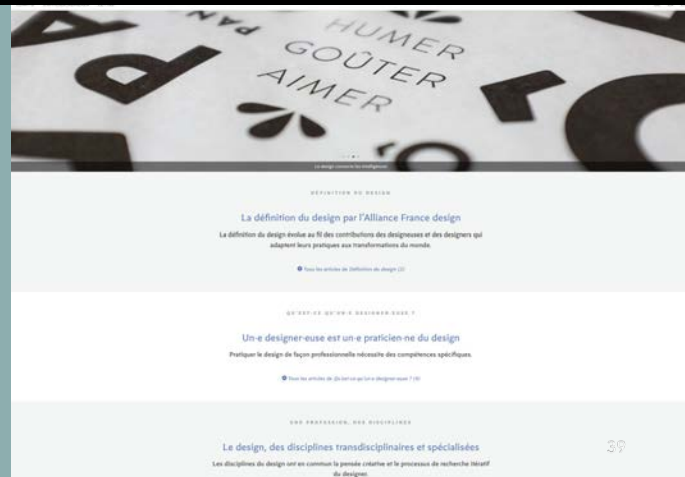
Rapprochement et renforcement des liens entre l'Association SCENOGRAPHES et l'Alliance France Design

«On est un syndicat, habilité à représenter tous les designers auprès des autorités publiques. On siège à la maison des artistes, à l'AFDAS (pour des formations spécifiques), on fait du lobbying politique au niveau national et au niveau régional (Ile de France, Auvergne, Nouvelle aquitaine et Hauts de France)... »

« ... On a édité un cahier des bonnes pratiques du design, un code de déontologie, plusieurs manifestes, un modèle qu'on a appelé « charte AFD des marchés publics de design », on propose des modèles de contrats, on a des outils pour vous aider dans votre travail d'entrepreneur... avec Consilium, on propose des formations juridiques... »
 Christophe Lemaire

Echanges autour du rapprochement entre l'association SCENOGRAPHES (dont un de nos membres siège au CA de l'AFD) et l'AFD depuis 2016.

ZOOM SCENO n°8 - Jeudi 10 février 2022

Maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre : Un mariage de raison ou de passion ?

Réflexions et échanges sur les conditions idéales d'un projet scénographique

Ce débat marque ce qui a toujours été l'objectif premier de l'association...La volonté de rapprocher Maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre dans leurs rôles indissociables et d'échanger ensemble sur les méthodes idéales des projets de scénographie.

Débat animé par Jean-Jacques Bravo et Loretta Gaïtis, scénographes,
ainsi qu'Olivier Hache, expert juridique de la commande publique

Sont intervenus les 6 maîtres d'ouvrages suivants :

- Fabienne Charpin-Schaff, RMN - Grand Palais
- Bertrand COUSIN, Musée des Arts et Métiers
- Ivonne Papin, Musée de Lodève
- Florence Tedesco, Paris Musées
- Anne-Isabelle Vignaud, Centre des Monuments Nationaux
- Judith Wach, Musée de la ville de VIRE, Normandie

Problématiques soulevées lors des échanges

Quelles sont les conditions optimales : échanges, dialogues... entre concepteurs et maîtres d'ouvrage ?

6 maîtres d'ouvrage (conservateurs et responsables) et un expert juridique

Fabienne CHARPIN-SCHAFF
RMN – Grand Palais

Bertrand COUSIN
Musée des Arts et Métiers

Ivonne PAPIN
Musée de Lodève

Olivier HACHE
Expert juridique

Loretta GAITIS
Scénographe

Anne-Isabelle VIGNAUD
Centre des Musées Nationaux

Florence TEDESCO
Paris Musées

Judith WACH
Musée de la ville de Vire

Jean-Jacques Bravo
Scénographe

« Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, même désir : Concevons ensemble les conditions de réussite d'un projet d'exposition »

Ce débat s'est articulé autour de deux questions fondamentales et récurrentes :

- 1 - Réflexions et expériences sur les conditions nécessaires à la conception et la réalisation d'un exposition
- 2 - Quel serait aujourd'hui la procédure de travail idéale entre maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre ?

Jean-Jacques BRAVO **Scénographe**

fut le membre fondateur en 2007 de l'Association SCENOGRAPHES

Jean-Jacques nous a quitté le 30 mars 2022, quelques semaines à peine après avoir imaginé, organisé et coordonné cette rencontre Zoom.

Le monde des expositions et des musées perd un grand professionnel.

Nous perdons un ami

Il souhaitait prolonger ces débats et créer un « club des maîtres d'ouvrage » en organisant des rencontres thématiques régulières. Il prévoyait également de lancer les

Etats Généraux de la Scénographie.

L'Association souhaite développer ces projets à moyen et long terme.

a imaginé, conçu, organisé et animé ce zoom débat avec 6 maîtres d'ouvrage

« ...On rêve tous à d'autres méthodes de travail, on est tous un peu ficelés dans une sorte de carcan... dans d'autres pays, on travaille avec des passerelles plus souples, tout est bon à prendre pour ramener un peu de souplesse, de cohérence, de collaboration plus directe...»

Jean-Jacques

« ...on travaille sur un projet commun, on met nos talents et nos techniques en commun pour la réalisation de ces projets, donc il y a forcément un aspect de passion, y'a forcément de la raison aussi, ne serait-ce que parce qu'on travaille dans le cadre de procédures, de réglementations, de budgets qui sont forcément des contraintes, mais comme dans tout mariage, je pense qu'il faut réussir à trouver un intérêt commun, qui nous lie et qui fait durer le mariage...»
Florence

« ... Je souhaitais rappeler que le pourcentage de rémunération des maîtres d'œuvre sur le montant des travaux, c'est une véritable coutume, aucun texte n'a jamais prévu ça, sauf en 1973, mais c'est un texte qui a été rendu caduque par la loi MOP en 1985... On ne paye pas des gens sur un pourcentage de montant de béton, d'enrobée, de bois... ça ne veut rien dire, le maître d'œuvre, le scénographe c'est de la prestation intellectuelle, on le paye au temps passé par rapport à des prix de journées... on paye des compétences, des moyens, du temps passé... » « ... ce système de rémunération n'a aucun sens...»

Olivier

« ... On a un fort souhait de tenter d'inclure « la phase de dialogue muséographique » en amont de l'esquisse... »

« ... Y'a-t-il une bonne méthode ? mais le temps est important pour ne pas bâcler le programme et faire murir le projet... » Bertrand

ZOOM SCENO n°9 - Jeudi 12 mai 2022

La scénographie et l'architecture

Le duo scénographe / architecte autour de cas concrets

Deux parcours spectacle et muséographique dans des châteaux

1. DUO 1 : Agnès BADICHE, scénographe et Régis RIBET (Softage archi. et patrimoine)

Château de Fougères (parcours spectacle)

Château de Blois (parcours muséographique)

Un musée d'art

2. DUO 2 : Philippe MAFFRE, scénographe, Jean-Louis DUCHIER et Jean-Marc CERMELLI

Musée d'arts de Toulon (réhabilitation muséale)

Problématiques soulevées lors des échanges

Il est nécessaire d'identifier dès l'amont des projets le dialogue entre l'architecte et le scénographe.

Interfaces bien définies, dialogues constructifs, projets réussis...

Château de Fougères et Château de Blois

*Parcours spectacles
et collections Beaux Arts*

Agnès BADICHE

Scénographe

Régis RIBET

Architecte du patrimoine

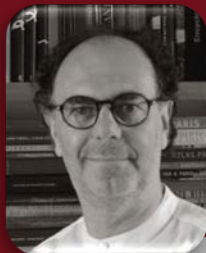
1. CHÂTEAU DE FOUGERES

Dans les tours du château, un parcours spectacle immersif, guidé par un "chroniqueur du Moyen âge", raconte l'histoire des Marches de Bretagne par le biais de décors animés, de projections d'images, de sons et de vidéo dynamiques. Dans la cour et sur les remparts, un parcours d'interprétation cadre des paysages à travers des "heaumes" dont la visière rabattable superpose la même vue au Moyen âge. Un parcours enfant propose des "livres mystères" dont l'ouverture via des clefs est conditionnée à une épreuve d'observation.

2. CHÂTEAU DE BLOIS

Scénographie du château et présentation muséographique des collections du musée des Beaux Arts. Ce projet a porté sur 3 registres : un manifeste d'architecture, un château royal (époque Renaissance) et une interprétation du XIXe (Félic Duban). L'idée fut de rendre ce chateau "habité" grâce à des séquences de véritable théâtre sonore autour d'une collection rethématisée.

Philippe MAFFRE
Scénographe

Jean-Louis DUCHIER
Architecte

Jean-Marc CERPELLI
Maître d'ouvrage

Rénovation du musée d'art de Toulon

Dès le départ du projet une collaboration précieuse s'est organisée entre MAW (scénographe) et Jean Louis Duchier (architecte), chacun d'entre nous débordant régulièrement de notre spécialité pour intervenir au service du projet.

Cette entente du trio maître d'ouvrage, architecte scénographe a été un des points clé de la réussite du projet, dans un contexte très complexe associant un bâtiment historique, des besoins technologiques importants et un planning très contraint...

Une collaboration riche ou écoutes et échanges ont portés leurs fruits.

Architecte et scénographe : un mariage de raison et de passion ? ou comment associer sagement nos compétences ?

« ...La clef du succès pour une riche collaboration entre architecte et scénographe repose sur l'écoute, le respect du travail de l'autre, les échanges sur les limites de prestations, c'est une relation de confiance... ou nos compétences se nourrissent au fil du projet ...» Agnès

« ... la difficulté est parfois sur la planification imposée par le maître d'ouvrage, parfois l'architecte et le scénographe sont sur le projet en simultanément et l'enchaînement de la conception en phase études se déroule main dans la main, et ça c'est l'idéal, mais sur des dossiers plus complexes, ou « on a oublié de prendre un scénographe ou un muséographe ! » la situation est très complexe... bien souvent, il y a des difficultés de programmation, de gestion de projets... ou la question de la scénographie au sein de l'architecture n'a pas été suffisamment anticipée... » Henri

ZOOM SCENO n°10 - Jeudi 1er décembre 2022

Le prix de la Scéno

Le prix de la scénographie d'exposition 2022
Association SCENOGRAPHES

« Donner un prix, c'est servir la scénographie d'exposition »
23 agences de scénographie - 69 expositions - 18 finalistes - 6 lauréats

+

Le prix BRAVO, prix spécial de carrière

6 catégories

Exposition permanente : Beaux-Arts/Scientifique/Historique

Exposition temporaire : Beaux-Arts/Scientifique/Historique

Cérémonie de remise des prix au Fluctuart le 1er juillet 2022 : 6 lauréats

+ 1 prix spécial de carrière le « **Prix Bravo** » décerné à Jean-Jacques Bravo, fondateur de l'Association SCENOGRAPHES il y a 15 ans et parti brutalement le 30 mars dernier.

Prix (de la) scénéo

Atelier de l'Île

MAW

Alexandra Maringer

Arcscènes

Klapisch scénographie

Studio Adrien Gardère

Frédéric Beauclair

Du&Ma

MAW

Cros & Patras

Vaste

BGC studio

Klapisch scénographes

Studio Adrien Gardère

Les crayons

Épatant

dUCKS scénéo

La Fabrique Créative

Clémence Farrell

Ubiscène

L'Association Scénographes remercie
les vingt-trois agences d'exposition
pour leur participation au
Prix (de la) Scénographie 2022

Les Scénographistes

Arcscènes

soplo

Arc-en-Scène

Arc-en-Scène

Sébastien Tessier

MasKarade

In Site

Frédéric Beauclair

Ubiscène

In Site

Vaste

Les Scénographistes

Épatant

Soplo

MAW MATFRE

Sébastien Tessier

MasKarade

Atelier de l'Île

Cros & Patras

La Fabrique Créative

Clémence Farrell

dUCKS scénéo

Du&Ma

Alexandra Maringer

Les crayons

BGC studio

scénographes
www.scenographes.fr
2022

**Un grand merci aux
scénographes talentueux
d'avoir joué le jeu
dans des délais acrobatiques**

Agnès BADICHE, IN SITE
Frédéric BEAUCLAIR
Olivia BERTHON, LES SCENOGRAPHISTES
Iva BERTHON GAJSK, BGC STUDIO
Nicolas BEQUART, LES CRAYONS
Dominique BRARD, ATELIER DE L'ILE
Marine BRUNET, SOPLO
Anne CARLES, ARC EN SCENE
Rémy DUMAS PRIMBAULT, DU&MA
Clémence FARREL
Adrien GARDERE, STUDIO ADRIEN GARDERE
Pierre JAUBERT DE BEAUJEU, DUCKS SCENO
Henri JOAQUIM, LA FABRIQUE CREATIVE
Marianne KLAPISH, KLAPISH SCENOGRAPHES
Michel KOUKLIA, UBISCENE
Philippe MAFFRE, MAW
Alexandra MARINGER, MARINGORAMA
Alexis PATRAS, CROS ET PATRAS
Henri ROUVIERE, ARSCENES
Audrey TENAILLON, MASKARADE
Sébastien TESSIER
Olivia VASTE, Studio VASTE
Etienne VILLOTE, EPATANT

Le comilté de pilotage
Frédéric Chauvaux, François Payet, Marie-Laure Mehl, Laure Cheung

Le "Prix BRAVO"
est consacré à l'œuvre
à été décerné le 1er juillet 2022
à l'occasion des 50 ans de la création
du Festival des SCÉNOCADAPTES
qui nous a quittés subitement le 29 mars dernier.

Le directeur de la scénographie et des
spectacles pendant un grand nombre
d'années pour le Festival
nous perdons un ami.

Moment très fort de la cérémonie - Hommage à Jean-Jacques
« c'est à toi JJ que l'on doit toute cette énergie »

Frédéric Beauclair - Beaux-Arts temporaire

Les lauréats Prix Scéno

2022

Agence DU&MA - Scientifique temporaire (Betty Lujan)

Philippe Maffre et Marion Rivolier - Beaux-Arts permanent

Prix BRAVO Prix spécial de carrière

Agence Clémence Farrel – Historique temporaire

Pierre Jaubert de Beaujeu, Eva Chastagnol, DUCKS SCENOS
Scientifique permanent

Adrien Gardere
Historique permanent

Document de l'Association SCENOGRAPHES élaboré sur la base des 10 zooms SCENOS qui se sont tenus entre le 1er avril 2021 et le 1er décembre 2022 et mis en ligne sur le site www.scenographes.fr

Marie-Laure Mehl et Frédéric Chauvaux, le 20 mars 2023

