

PROJET OSCILLATIONS SCÉNOGRAPHIQUES

Projet région n° 137087

Passeurs de culture

Catégorie : inter-établissements

Nov 2020 > Mai 2021

Texte : 12 hommes en colère - Pièce de théâtre de Reginald Rose.

Édition : L'avant-scène théâtre-Poche

Salle : la Rotonde de l'INSA 14 - 16 Avenue des Arts,
69100 Villeurbanne

Durée de la pièce : 1h40

Dates des représentations : 19 et 20 mai 2021

PARTICIPANTS

PROFESSIONNELS DU DOMAINE DU SPECTACLE

Lori Besson : metteuse en scène

Fanny Gamet : scénographe

Agnès Envain : conceptrice lumière

ÉTABLISSEMENTS

> **ESAA Martinière Diderot :** 15 étudiants de DN MADE
conception spatiale et lumière. Cinq projets proposés.

> **INSA section FIMI théâtre études :**
12 étudiants comédiens

> Lycée Georges Lamarque :

- 10 élèves en Bac professionnel (ERA) : Etudes, Réalisations, Agencements,
- 12 élèves en Bac professionnel (TMA) : Technicien des Matériaux Associés
- 6 élèves en Bac professionnel (TF) : Technicien de Fabrication

ENSEIGNANTS

Enseignants en Design et métiers d'arts-ESAA Martinière Diderot :

Cécile Rialland : suivi de projet et culture du théâtre

Véronique Cura : suivi de projet et technologie

Christelle Vidal : infographie mise en lumière et photomontages

Isabelle Antoine : expression plastique (expressivité autour de la couleur et des volumes)

Miguel Gonzalez : enseignant en lettres-ESAA Martinière Diderot : étude et analyse du texte

Emeline Campagnolo : enseignante en anglais-étude de cas d'une pièce de théâtre en anglais,

Domiane Sigaud : documentaliste - conseils et suivi du projet région.

Enseignants du lycée G Lamarques :

Philippe Paulet : enseignant en Design et métiers d'arts-Lycée Lamarque - suivi de projet.

Benoît Cachard et Nicolas Roche : professeur d'atelier-réalisation des décors.

Jacques Schaefer : professeur de dessin de construction (CAO REVIT)

UN PROJET CULTUREL COLLECTIF

Ce projet s'inscrit dans la politique des établissements pour favoriser l'engagement des jeunes au sein des projets de création. Mais aussi développer l'accès à la culture en proposant une sélection variée de spectacles et ainsi faire découvrir la richesse et la diversité de nos structures culturelles, car les recrutements de nos filières sont nationaux et regroupent des élèves et étudiants qui ne connaissent parfois pas la ville de Lyon.

Ce projet a fait l'objet d'une démonstration de la complémentarité des formations autour d'un projet non pas en co-création compte tenu des contraintes sanitaires mais un relais entre 3 établissements de statuts différents.

Même si les échanges n'ont pas été aussi riches que ceux imaginés, ce projet a permis aux élèves et étudiants de situer leur rôle et champ d'action au sein de ce processus de conception et production.

Ce projet a aussi permis de montrer au public les champs d'actions et spécificités des différentes formations à travers un projet fédérateur concernant le montage d'une pièce de théâtre (les représentations sont publiques).

TRANSVERSALITÉ DU PROJET

- **EN ANGLAIS**, études de la pièce en VO,

- **EN EXPRESSION PLASTIQUE**

(voir les productions ci-jointes de M Thevenin et M Lesne),
 > Retranscription en volume des relations et tensions qui se nouent entre les personnages ainsi que l'ambiance générale de la pièce.

> Traduction chromatique et picturale de l'ambiance de la pièce et des relations.

- **EN LETTRES** : étude de la pièce,

> **UN HUIS-CLOS** : tragédie "à la française"

- a- la règle des trois unités : lieu, temps (omniprésent avec l'horloge et l'impatience des jurés d'en finir), action ;
- b- le protagoniste entre adjuvants et opposants;
- c- la spirale des alliances et désalliances.

> **LES ÉLÉMENTS SHAKESPEARIENS** :

- a- les rôles comiques, décalés ;
- b- les micro-vies tragiques dévoilées ;
- c- le destin tragique de l'accusé et le suspens.

> **INTERROGATIONS SUR LA DRAMATURGIE** :

- a- la scène du couteau : comment la représenter?
- b- la scène du plan de l'appartement ;
- c- la scène de l'orage (élément shakespearien : le désordre du monde à l'image de la colère des hommes...).

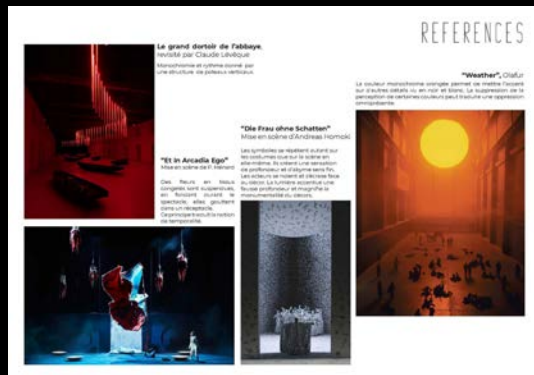

PHASE n°2 DU PROJET

ANALYSE DE LA PIÈCE ET DU CAHIER DES CHARGES DN MADE espace & lumière-La Martinière Diderot

Story board et analyse des contraintes de l'étude. (La Martinière)

- Distribution du script de la pièce avant le 16 octobre 2021 (vacances de Toussaint) pour étude avant le début du workshop.
- Présentation de la pièce par la metteuse en scène Lori Besson et Fanny Gamet,
- Lecture de quelques extraits pour mieux comprendre les enjeux et les particularités du texte choisi,
- État des lieux in situ salle de la Rotonde pour appréhender les contraintes de la scène et de la salle (positionnement du public).

Quelques inspirations...

PHASE n°3 DU PROJET

AVANT PROJET SOMMAIRE

DN MADE espace & lumière-La Martinière Diderot

Proposition de plusieurs maquettes de principe avant la sélection avec l'équipe pédagogique d'une idée forte à développer.

Production de maquettes de scénographie et d'un dossier de synthèse par groupe, mis en page pour communiquer les idées. Ce dossier regroupe les documents techniques (plans, axonométrie, géométraux) nécessaires à la construction du projet et à la réalisation des différentes pièces constitutives du décor.

Déroulé et mise en lumière

L'ENTRÉE

LE VOTE

LE DÉBAT

LES COUPEAUX

LE PLAN ET LE VOISIN

PHASE n°4 DU PROJET

AVANT PROJET DÉTAILLÉ : PRÉSENTATION ORALE

DN MADE espace & lumière-La Martinière Diderot

Développement du projet et mises au point techniques (plans, coupes, élévations, mises en situation et devis).
Choix d'un projet parmi les 5 présentés (par la metteuse en scène Lori Besson, la scénographe Fanny Gamet et l'éclairagiste Agnès Envain).

La rencontre avec ces dernières, était une occasion unique pour les étudiants de DNMADE espace et lumière de se confronter au monde professionnel. Ils ont pu ainsi développer leur créativité dans un contexte réel et contraint.

Ce sont donc elles qui ont sélectionné le projet à l'issue des présentations orales. Un compte rendu argumenté de la part des professionnelles a ensuite été communiqué aux étudiants. De même, les enseignants ont transmis un fiche d'évaluation détaillée pour l'oral de projet mais aussi pour le dossier de synthèse et la maquette.

COLLECTE DES MATÉRIAUX

(DN MADE espace & lumière-La Martinière)

Démarche d'éco-conception pour diminuer le coût du projet. Récupération de matériaux chez Minéka.
Calepinage

Présentation orale des projets en visioconférence- Groupe 5: Judith Descamps et Arthur Daynes

PROJETS

GROUPE 1 / L'homme en cage

Marine DEVARAINE
Alice BARRAU
Héloïse CHARRON

La scénographie met en scène la tension qui règne entre les jurés. Suite à de nombreux retournements de situation, l'accent est mis sur l'oppression et l'angoisse des jurés. En s'affranchissant de la représentation classique de cette pièce datant des années 50 qui était constituée de 4 murs, une table et 12 chaises, nous tentons de provoquer chez le spectateur, une atmosphère pesante avec un étirement du temps.

// MISES EN SITUATION

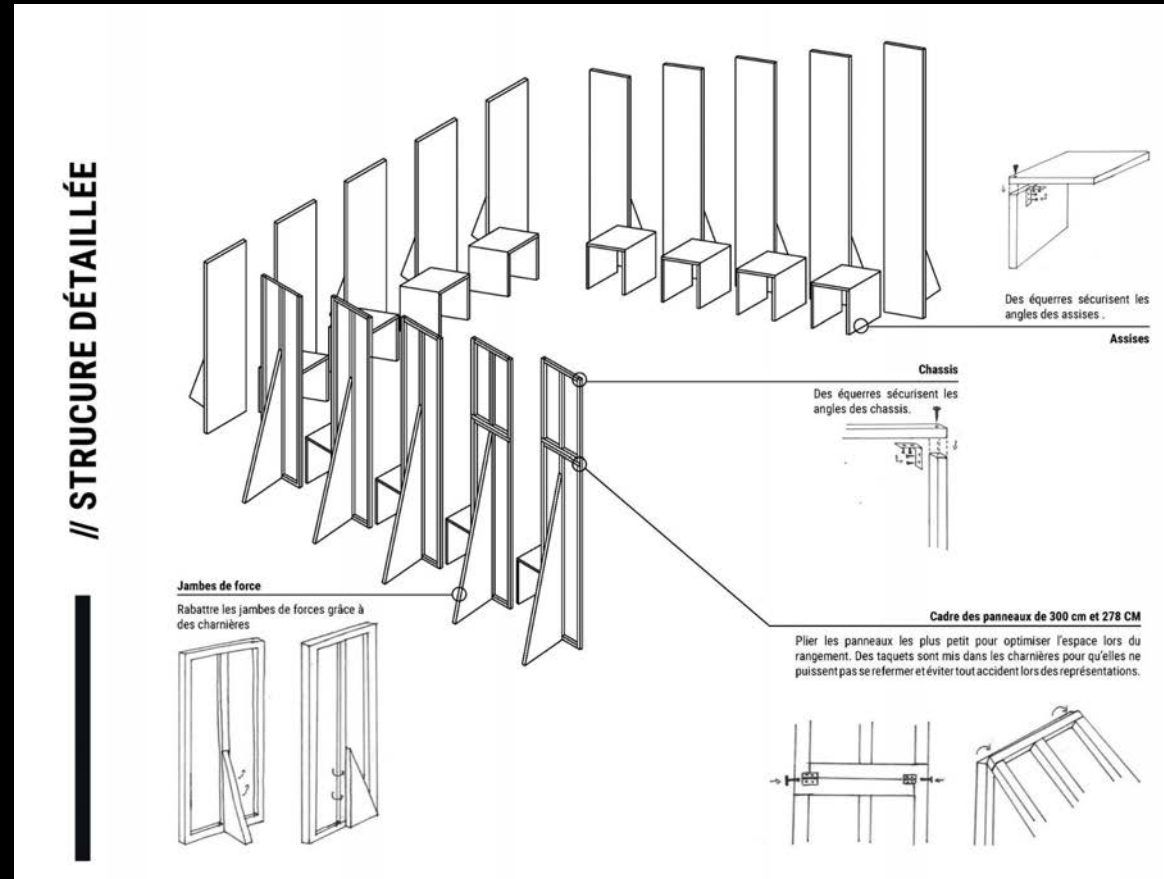
PROJETS

GROUPE 1 / L'homme en cage

Marine DEVARAINE
Alice BARRAU
Héloïse CHARRON

Notre pièce serait donc ici composée de 15 panneaux évoquant les colonnes à l'entrée des tribunaux. Les dimensions décroissantes des panneaux accentuent la perspective, et donnent l'impression que l'espace se rétrécit. Par ailleurs, dramatisation des panneaux mis en lumière dont les ombres s'apparentent alors à des barreaux de prison pour accentuer ce sentiment d'enfermement. Une ambiance lumineuse diffuse et rougeoyante nous écrase, une lumière froide et perçante entre les panneaux annonce l'orage, un éclairage en douche sur le suspect l'isole... L'espace change avec la lumière qui devient matière, décor à part entière.

L'espace évolue également de par sa modularité. Il semble se rétrécir et se refermer sur les jurés : quel sera leur verdict ? Pourront-ils en sortir un jour ?

PROJETS

GRUPE 2 / Hommes en colère

Klara KUCHCAKOVA
Ophélie CHESSEL

Cette pièce nous questionne sur les failles du système judiciaire, les inégalités, la diversité sociale et la justice. La pièce illustre la montée de la violence et de la colère. Le doute est pesant et certains se positionnent puis changent d'avis.

Le jeu des comédiens et la mise en lumière communiquent un tourbillon de sentiments allant de l'irritation à l'oppression mais qui traduisent aussi l'espoir des jurés.

MOBILITÉ DU MOBILIER

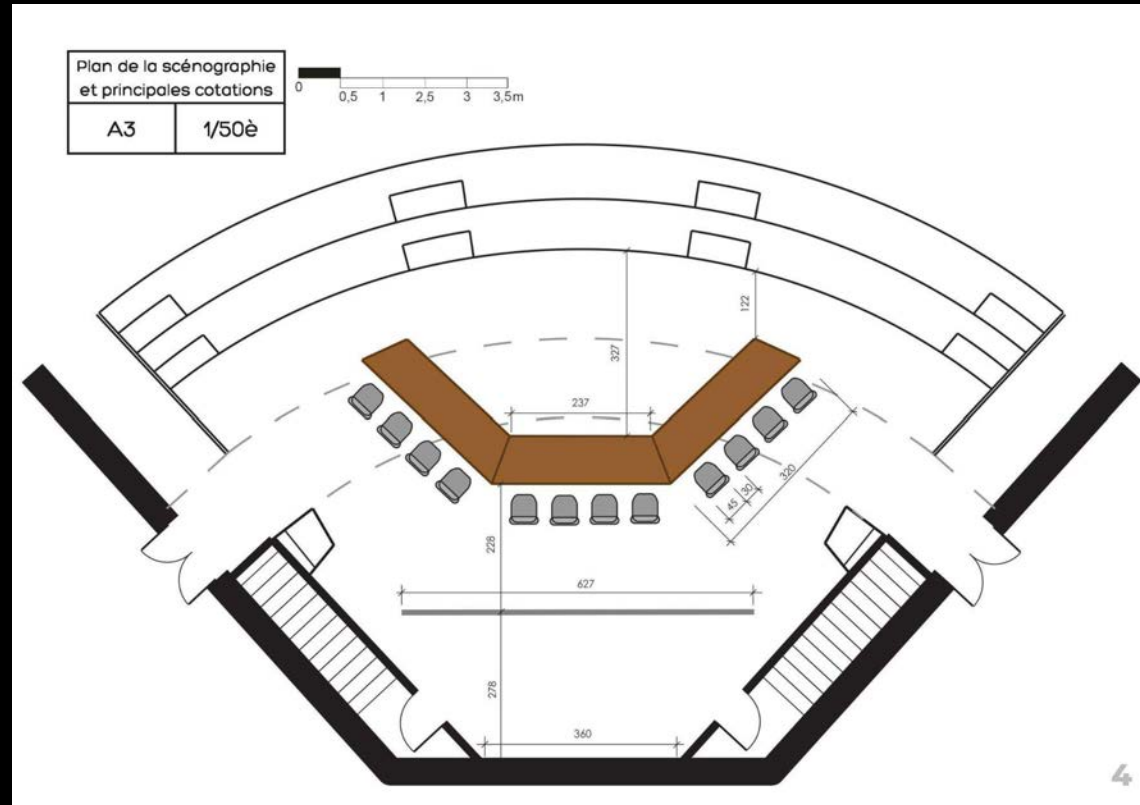
Diversité de jeu des
comédiens

PROJETS

GRUPE 2 / Hommes en colère

Klara KUCHCAKOVA
Ophélie CHESSEL

4

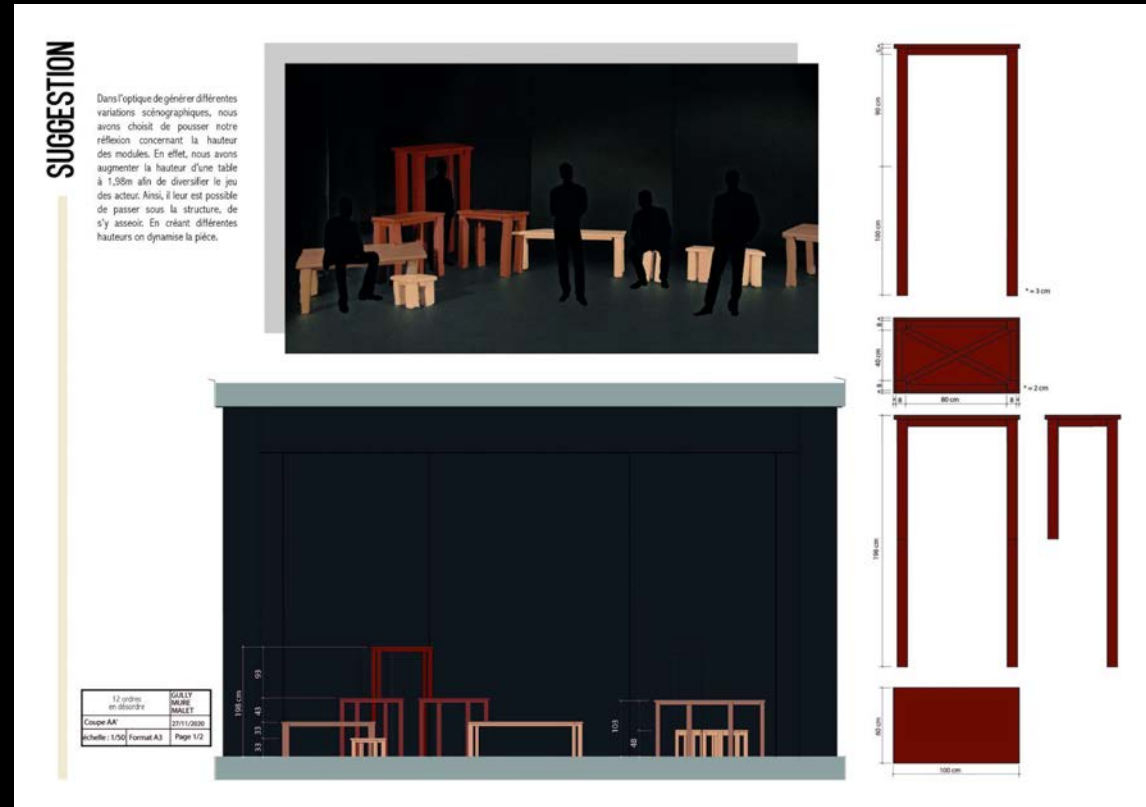
PROJETS

GRUPE 3 / 12 ordres en désordre

Laurie MALLET
Morgane GULLY
Nelly MURE

Nommée « 12 ordres en désordre », cette proposition se développe autour d'une scénographie modulaire qui permet de rétrécir ou d'accentuer l'espace de la scène afin d'affirmer l'oppression grandissante au sein de huis clos. La mobilité du mobilier ainsi que les différents niveaux des plateaux permettent aux comédiens de se positionner de différentes manières et de considérer les éléments tantôt comme assises, tables ou estrades.

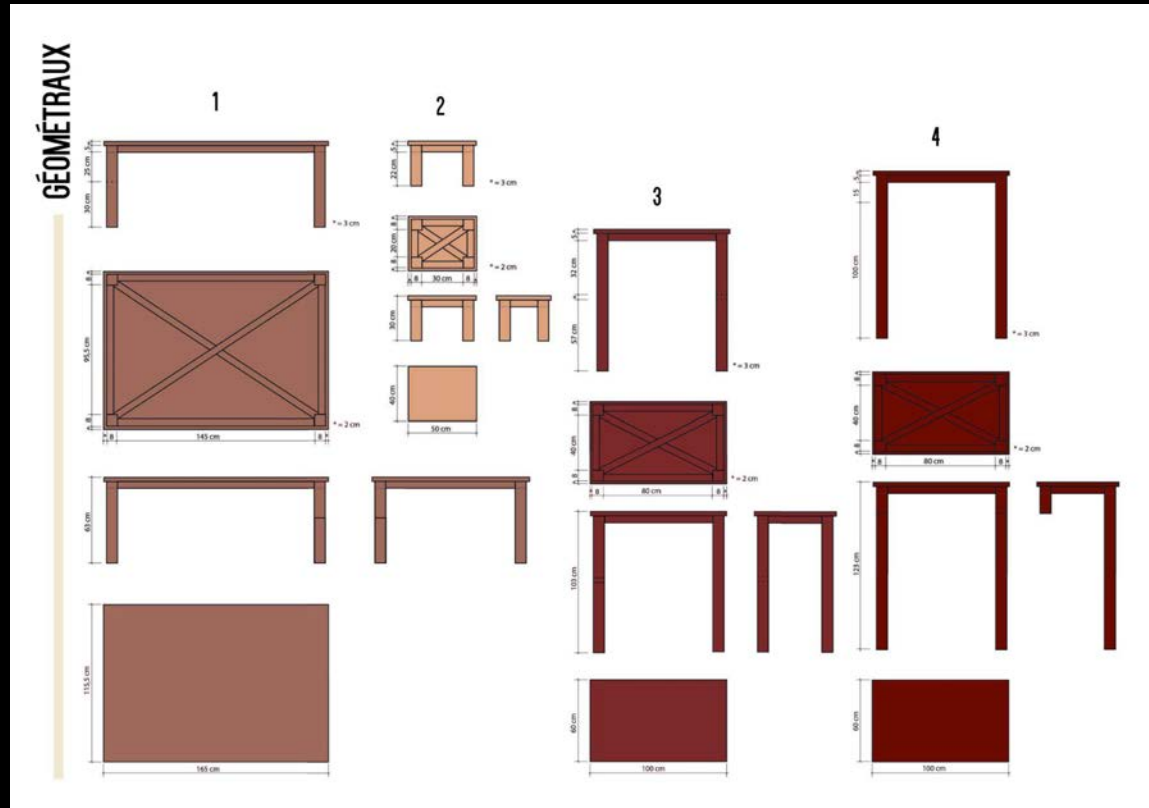
La diversité des éléments correspond aux différentes personnalités des jurés. Les tons chauds participent à l'ambiance pesante et au climat bouillant de cette pièce surchauffée où règne la confusion et le doute parmi les jurés.

PROJETS

GRUPE 3 / 12 ordres en désordre

Laurie MALLET
Morgane GULLY
Nelly MURE

PROJETS

GRUPE 3 / 12 ordres en désordre

Laurie MALLET
Morgane GULLY
Nelly MURE

MATÉRIAUX

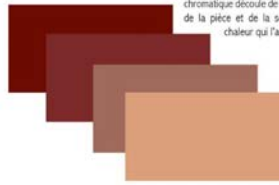
MÉDIUM

Conformément au stock de Minika, nous avons décidé d'utiliser du médium pour les plateaux des tables et des chevrons d'épicéa pour constituer leurs pieds.

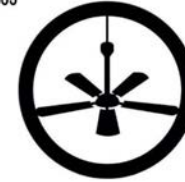
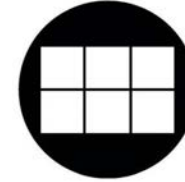
CHEVRONS D'ÉPICÉA

GAMME COLORÉE

Nous avons fait le choix de peindre les tables afin d'uniformiser les deux essences de bois qui les composent. Le choix de notre gamme chromatique découle de la gradation de la pièce et de la sensation de chaleur qu'elle accompagne.

GOBOS

BUDGET

Désignation	Fournisseur	Unité	Quantité	Prix uni- taire (TTC)	Prix total (HT)	Prix total (TTC)	Prix trans- port (HT)	Prix trans- port (TTC)	Total (HT)	Total (TTC)
Panneaux Medium 300 x 150 cm	MINIKA	Pièce	4 (=1632 m ²)	5 €/m ²	(1632 x 5) / 12 = 676 €	1632 x 5 = 8196 €	/	/	676 €	8196 €
Chevron sapin/épicéa - traité classe 2 - L. 6,00 m - 30x60 mm Ndl. Point.P : 1792379	POINT.P	Pièce	6 (=6m = 36 m)	3,89 €/m	(3,89 x 36) / 12 = 116,7 €	3,89 x 36 = 140,04 €	Inconnu	Inconnu	116,7 €	140,04 €
Chevron sapin/épicéa - traité classe 2 - L. 3,50 m - 30x60 mm Ndl. Point.P : 1792343		Pièce	20 (20x3,5m = 70 m)	1,78 €/m	(1,78 x 70) / 12 = 103,83 €	1,78 x 70 = 124,6 €	Inconnu	Inconnu	103,83 €	124,6 €
Lot de 2 patins en liège auto-collant Référence : ME831904	MANO MANO	Lot de 2	10 (lot de 20)	3,98 €	(3,98 x 10) / 12 = 33 €	3,98 x 10 = 39,8 €	Inconnu	Inconnu	33 €	39,8 €
Vis goujon à double filetage Ø 8x100mm tête TOX 121 (boîte de 100) Bouton MB VDF-CADDY ERCO 50330		Boîte de 100	1	6,56 €	6,56 / 2 = 3,28 €	6,56 €	Inconnu	Inconnu	3,28 €	6,56 €
Plaque de montage acier à visser x H47 mm x 1,58 mm	Leroy Merlin	Pièce	44	1,20 €	(1,20 x 44) / 12 = 44 €	1,20 x 44 = 52,8 €	Inconnu	Inconnu	44 €	52,8 €
Boîte de 1000 vis STAN- DERS, 29 mm		Boîte de 1000	1	7,30 €	7,30 / 12 = 6,08 €	7,30 €	Inconnu	Inconnu	6,08 €	7,30 €
Lot de Acrylam MD - Pein- ture ignifuge MD sur support dès MD (pot de 4l)	Normequip	Pièce	1+1+1+1 = 4	59,90 € HT	239,60 x 4 = 958,40 €	(239,60 x 4) / 12 = 79,87 €	13 €	13 x 12 = 156 €	239,60 + 13 = 252,6 €	958,40 + 156 = 1114,40 €
Couleur : ral 3016			1							
Couleur : ral 3012			1							
Couleur : ral 3013			1							
Couleur : ral 1034			1							
TOTAL									428,83 €	754,82 €

PROJETS

GROUPE 5 / Perception imbriquée

Judith DESCAMPS
Cécile MINARDI
Arthur DAYNES

Ce huis clos infernal met en scène la difficulté des personnages à rendre le verdict d'un procès. Le climat de la pièce est fiévreux. Les jurés débattent dans une ambiance de conflit ; la colère et la violence marquent les esprits.

Nous choisissons de baigner la scène dans une atmosphère monochrome orange. La suppression des couleurs de la lumière blanche accentue la sensation d'oppression qui règne au sein de ce huis clos.

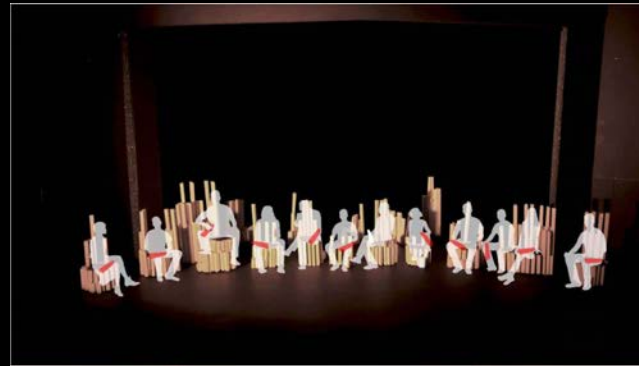

PROJETS

GRUPE 5 / Perception imbriquée

Judith DESCAMPS
Cécile MINARDI
Arthur DAYNES

Notre dispositif scénique comprend des assises uniques sur mesure constituées de tasseaux de différentes hauteurs disposés verticalement et créant ainsi une dynamique sur scène. Ces rythmes stricts semblent barricader les jurés, forcés de délibérer.

PREMIER VOTE

Chaque juré est installé sur l'assise qui le représente. Disposés en arc de cercle pour faire opposition à l'arc des spectateurs, ils peuvent procéder au vote. Le vote est matérialisé par des bâtons identiques aux tasseaux mais de longueur 30cm. Les bâtons rouges représentent les votes "coupable" tandis que les bâtons blancs "non coupable". Chaque assise possède un bâton de chaque dissimulé entre les tasseaux de l'assise.

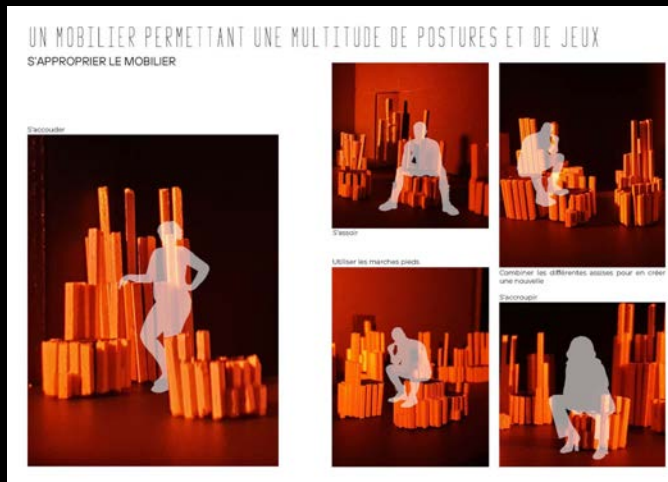
TRANSITION LUMIÈRE LORS DE LA
RÉVÉLATION DES VOTES :
LUMIÈRE BLANCHE > Calme
LUMIÈRE ORANGE > Tension

PROJETS

GRUPE 5 / Perception imbriquée

Judith DESCAMPS
Cécile MINARDI
Arthur DAYNES

PROJETS

GRUPE 5 / Perception imbriquée

Judith DESCAMPS
Cécile MINARDI
Arthur DAYNES

Chaque personnage de la pièce se voit attribuer une assise en fonction de son caractère. De cette manière, la multiplicité des structures donne aux comédiens une liberté de mouvement et de postures. Leur indépendance et leur mobilité permettent d'adapter la disposition à chaque scène.

PAUSE

La lumière blanche refait son apparition progressivement pour reposer le regard et symboliser la tension qui redescend le temps d'une pause des délibérations.
Un espace qui représente la pièce d'eau est créé avec les tasseaux les plus hauts. L'aparté des jurés 6, 7 et 8 se passe donc dans un espace plus intime. D'autres jurés retirent leur veste pour lutter contre la chaleur et les accroche aux tasseaux en guise de porte-manteaux.

PROJET RETENU

GROUPE 4 / CLAUSTROPHOBIA

Mayanne LESNE
Liam POIGNAND
Mathilde THEVENIN

Un projet constitué de 12 modules correspondant aux 12 assises des jurés. Grâce à leur neutralité, on découvre ensuite que ceux-ci tour à tour s'érigent en muraille, permettent de simuler un intérieur, proposent un comptoir où s'accouder ou encore une surface pour s'allonger.

En fond de scène, présence de cadres pour simuler de grandes fenêtres, avec du tulle tendu pour jouer sur les effets de transparence et d'opacité afin de prolonger l'espace ou le restreindre, permettant ainsi de jouer avec la tension montante de ce huis clos.

PROJET RETENU

GROUPE 4 / CLAUSTROPHOBIA

Mayanne LESNE
Liam POIGNAND
Mathilde THEVENIN

Une scénographie minimaliste

Mise en situation

Plongez dans l'expérience immersive de Claustrophobia. 12 hommes doivent décider de la condamnation à mort d'un jeune homme accusé d'avoir tué son père. Règne alors un climat d'oppression et de suffocation.

Le but de notre scénographie est donc de restreindre l'espace de jeu : il existe une assise correspondant à la personnalité de chaque juré qui sont disposés de façon à créer un espace de jeu clos, symbolisant la prison dans laquelle les douze hommes sont obligés de débattre.

Modifiables, ces assises évolueront au fur et à mesure que le débat s'agite, oscillant ainsi entre structuration et déstructuration.

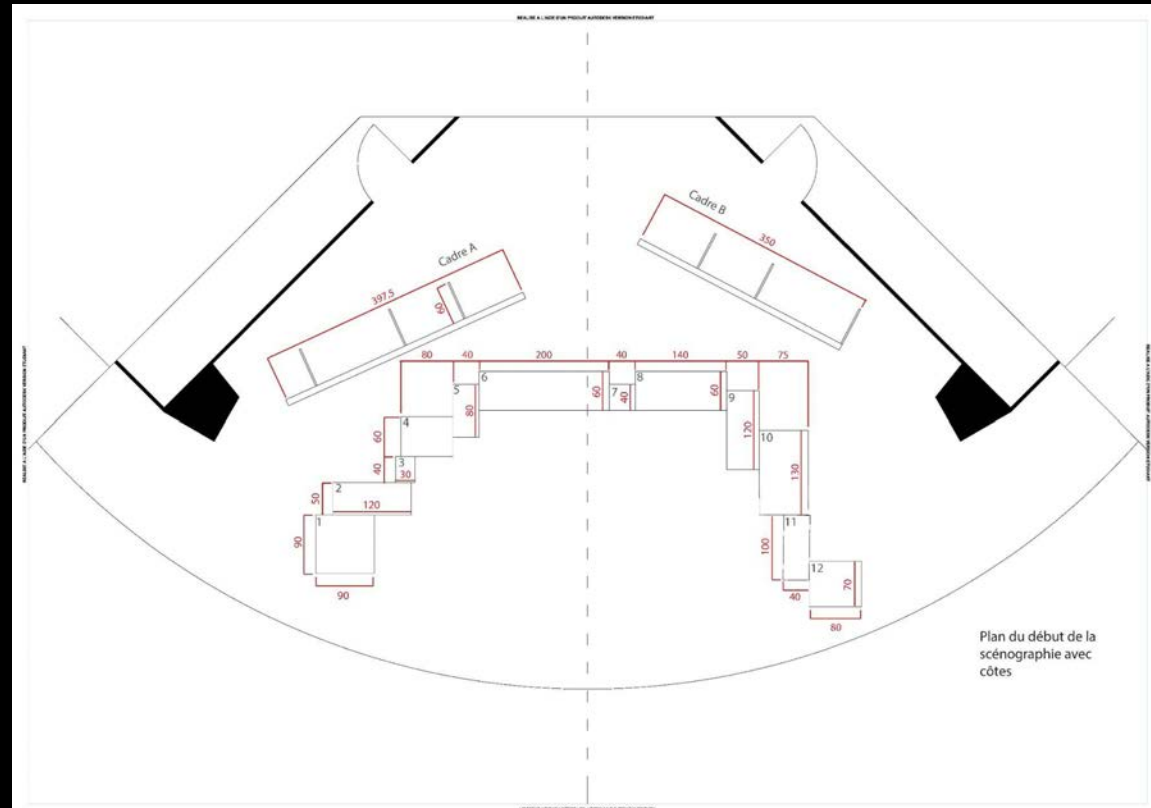
Derrière, des larges panneaux recouverts de tulle jouent le rôle de cyclorama afin de jouer entre ombres portées et ombres chinoises...

Permettant un libre jeu d'acteur et une mise en lumière adaptée au climat de tension, cette disposition offre au spectateur un spectacle riche en émotion.

PROJET RETENU

GROUPE 4 / CLAUSTRAPHOBIA

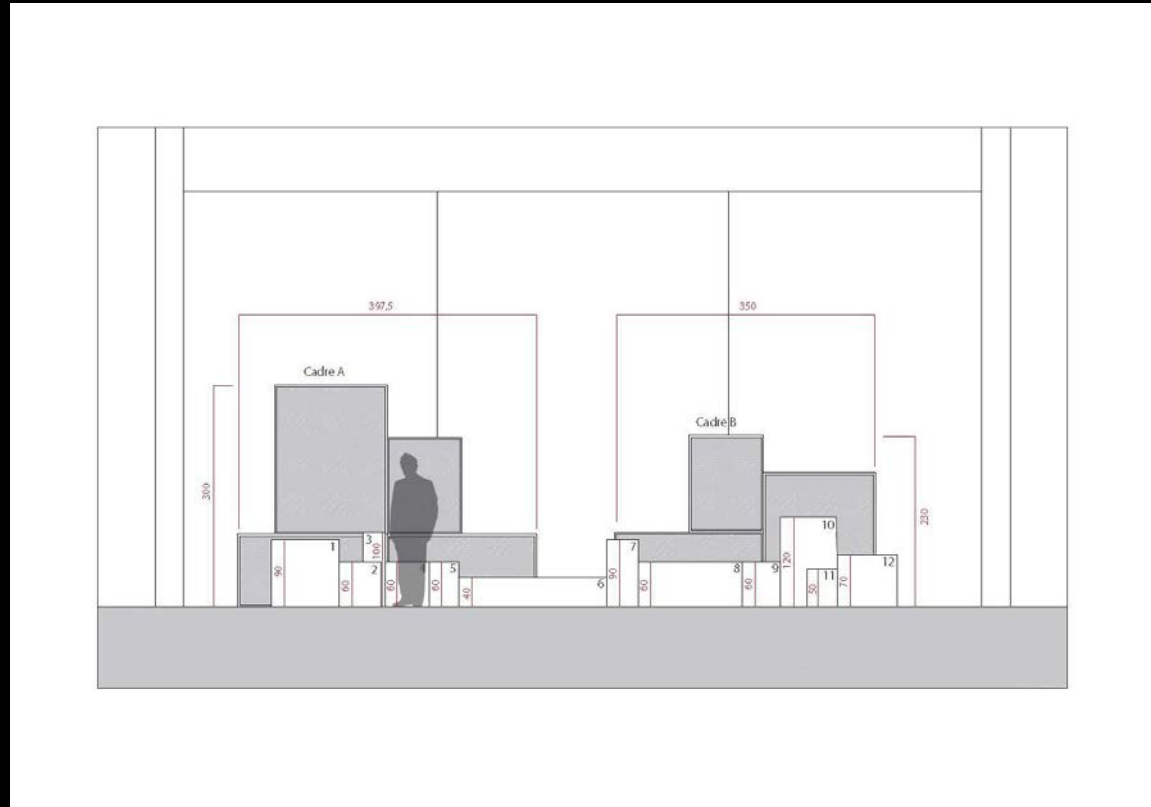
Mayanne LESNE
Liam POIGNAND
Mathilde THEVENIN

PROJET RETENU

GROUPE 4 / CLAUSTROPHOBIA

Mayanne LESNE
Liam POIGNAND
Mathilde THEVENIN

PHASE n°5 DU PROJET RETENU

MISE EN CONSTRUCTION DES DÉCORS

Lycée Georges Lamarque à Rillieux-la-Pape

Réalisation du décor par les élèves du lycée Lamarque sous la direction des chefs d'atelier : élèves en 1ère Bac Pro Etude et Réalisation d'Agencement et 1ère Bac Pro Technicien de Fabrication ;

Choix du mode d'assemblage pour un démontage facile sans outil.

PHASE n°5 DU PROJET RETENU

FINITIONS DES DÉCORS

Étudiants de la Martinière /section théâtre études de l'INSA

Pose du tulle à ignifuger. Peinture des structures.

Certains modules étant trop encombrants seront remplacés par de plus petits tandis que d'autres trop lourds seront allégés en supprimant certaines faces.

Les modes d'assemblage retenus pour les cadres n'étant pas satisfaisants (trop fragiles) seront compensés par des charnières à goupilles.

PHASE n°5 DU PROJET RETENU

LIVRAISON ET INSTALLATION

Étudiants de la Martinière /section théâtre études de l'INSA
Agents de la Martinière : Emmanuel Montet, Emmanuel Briois,
Joël Courtial
Enseignants : Cécile Riolland et Véronique Cura
Scénographe : Fanny Gamet

PHASE n°6 : RÉPÉTITION ET MISE EN SCÈNE

Étudiants de l'INSA -Section théâtre études

Jeu, son et lumières.

Section théâtre études de l'INSA

Sous la direction de Lori Besson-metteuse en scène,
Agnès Envain pour la conduite lumière.

PHASE n°6 : RÉPÉTITION ET MISE EN SCÈNE

Étudiants de l'INSA -Section théâtre études

Jeu, son et lumières sous la direction des professionnels de chacun des domaines (Mme Besson, Mme Gamet et Mme Envain) ont coaché plusieurs équipes d'étudiants de la section théâtre études :

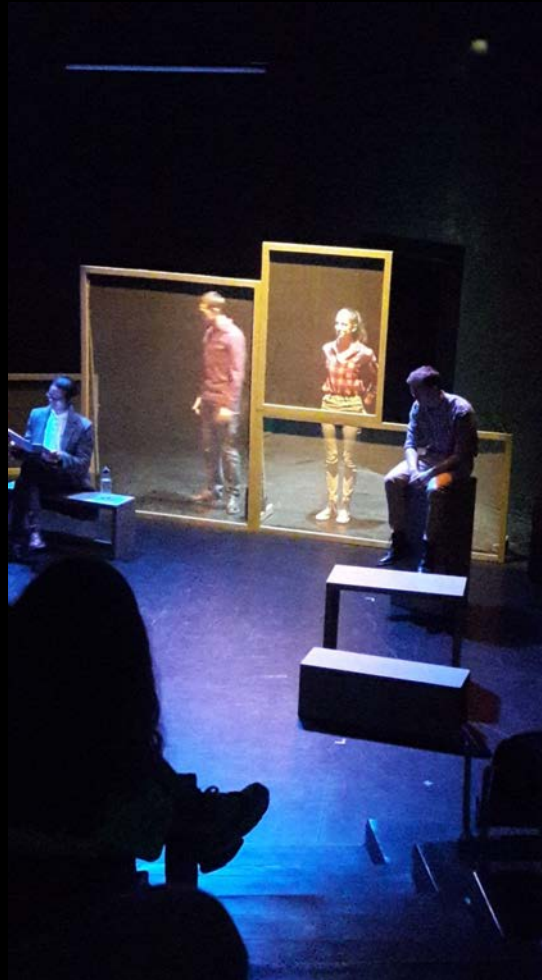
- des étudiants comédiens,
- des étudiants techniciens lumière,
- des étudiants techniciens du son.

PHASE n°6 : REPRÉSENTATIONS

19
20
mai 2021

Représentation à guichet fermé. De nouvelles représentations en septembre pour les élèves du lycée Lamarque et l'ouverture au public. (Martinière et INSA)

BILAN

- Les échanges et le regard de professionnels sur les projets ont été enrichissants et complémentaires aux apports théoriques des enseignants.
- Le travail en association avec d'autres filières, artistiques et scientifiques, ou professionnelles pour la fabrication des projets, a permis d'appréhender tous les aspects du projet (culturel, créatif et technique).
- **Approfondissement de la démarche de projet en scénographie de spectacle** : en 1ère année, la classe de DN MADE conception spatiale et lumière s'est confrontée à la démarche de projet en scénographie de spectacle à travers des maquettes d'études. En 2ème année, ce projet leur a donné l'opportunité de concrétiser un travail par la réalisation du décor et sa mise en lumière au service de la mise en scène de la pièce.
- La participation à la concrétisation d'un projet, à sa livraison et son installation a permis de mettre en lumière le rôle du scénographe.

Un grand merci à la région Auvergne Rhône-Alpes, l'association Art-Scène de l'INSA et l'ESAA Martinière pour leur participation financière.

