

→ formation

DPEA Scénographe

SPECTACLE VIVANT / ARCHITECTURE DES LIEUX SCÉNIQUES /
MUSÉOGRAPHIE / LUMIÈRE / IMAGE / ART PERFORMATIF

Beaux-arts[®] Nantes
École supérieure
des beaux-arts
Nantes Métropole

→ nantes
ensa
→ architecture
département scénographie

Jean-Marie Beslou
Responsable du DPEA Scénographe
Isabelle Rolland
Coordinatrice formation et enseignements lumière
Amélie Kiritzé-Topor
Coordinatrice formation et enseignements théâtre

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

DEVENIR SCÉNOGRAPHE

Une formation en mouvement

Créée en 1984 à Clermont-Ferrand, ouverte à Nantes depuis 1999, la formation DPEA Scénographe est fondée sur l'idée que l'architecture, le «hors-les-murs», les expositions, le cinéma ont ceci de commun avec le théâtre, qu'ils conjuguent l'espace, le temps et l'action pour susciter, chacun à sa manière, du sens et de la dramaturgie.

La scénographie peut être définie comme l'acte de concevoir l'espace sensible propice à la représentation ou présentation publique d'une œuvre, d'un objet ou d'un événement. Il s'agit d'un art de la transformation d'un espace en scène, en lieu scénique : c'est une pratique opérationnelle de l'espace alimentée par d'autres approches artistiques et créatives.

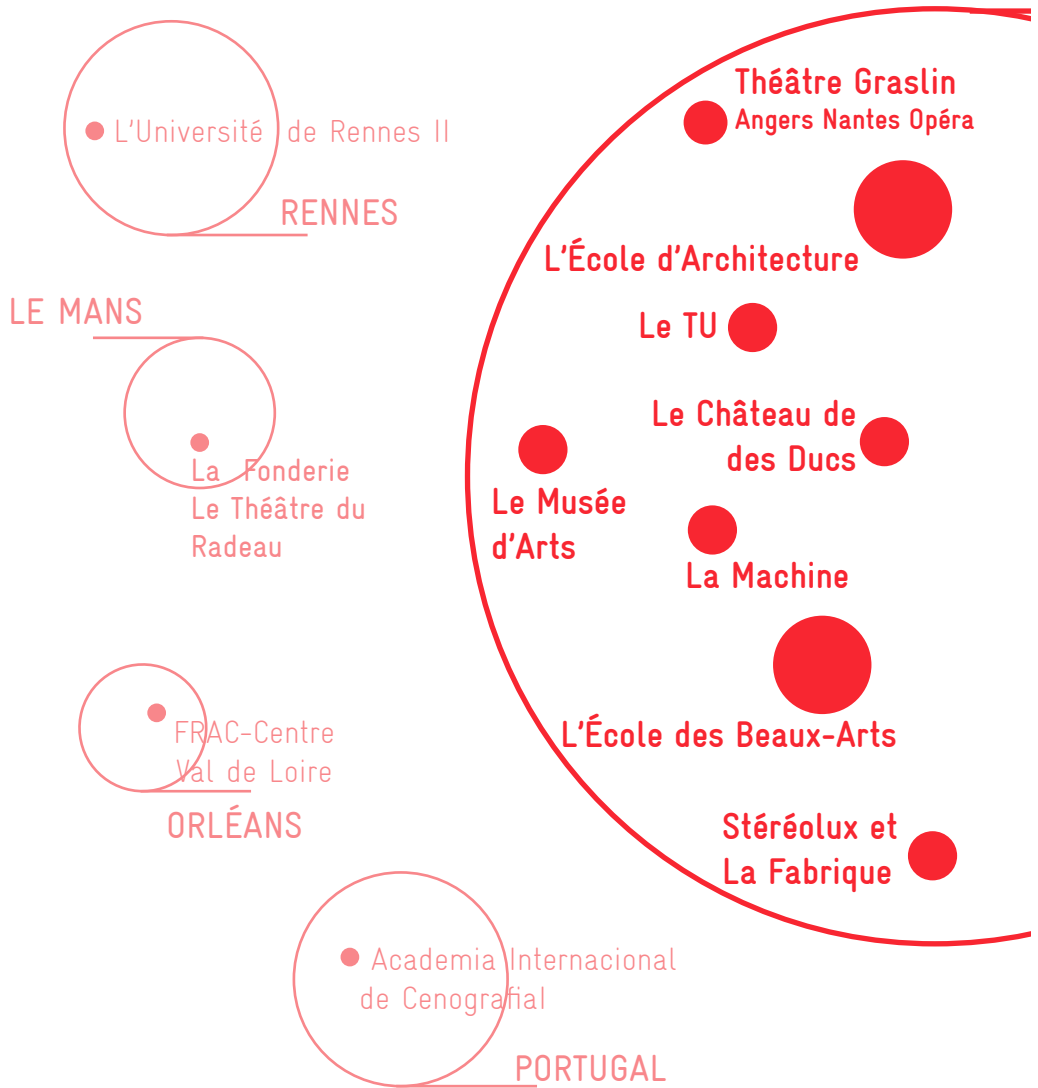
Dans cet objectif, l'équipe pédagogique est convaincue de l'approche croisée des différentes spécialités du monde de la scénographie. Elle propose sur deux années et demi des cours théoriques, des fondamentaux thématiques autour d'exercices pédagogiques, un travail d'écriture ainsi que des partenariats extérieurs ancrés dans le monde professionnel.

Depuis la rentrée scolaire de 2015, l'équipe pédagogique propose, en adéquation avec les projets d'études et les projets réels, une approche de la lumière sensible tout au long des deux années d'encadrement. Cette matière fait partie intégrante de la réflexion du scénographe.

*DPEA : Diplôme propre aux écoles d'architecture

→ le DPEA scénographie de l'ENSAN

Cette formation propose de travailler l'art du déplacement aussi bien physique qu'artistique en tenant compte du champ de l'œuvre 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.

NANTES MÉTROPOLE

MARSEILLE

La FAI-AR

Faculté des arts

STRASBOURG

Le Grand T

La classe d'Art
Dramatique
du Conservatoire

DESSAU

Hochschule
Anhalt/DIA

BERLIN

Beuth Hochschule

Le Muséum d'Histoire
Naturelle

Le Lieu Unique

COLOMBIE

la Manufacture
Théâtre, Escuela
Taller de Bogotta

La Soufflerie

ARGENTINE

Université de Buenos Aires
Faculté de Arte de Tandil
Projet INNOVART

→ ORGANISATION DES ÉTUDES

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.

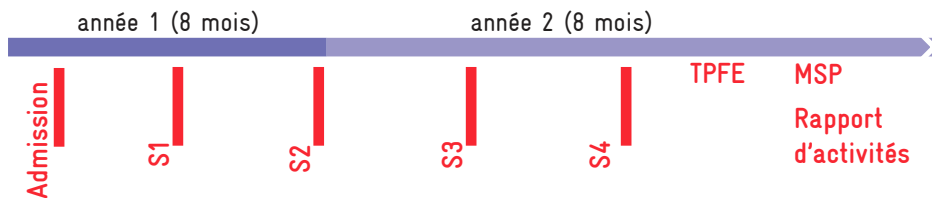
UNE FORMATION QUI SE DÉCLINE EN 4 MODALITÉS:

- 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)

L'esprit de la formation envisage la pédagogie comme un engagement d'un corps enseignant à l'écoute, accompagnant les orientations et les démarches de chaque étudiant en s'appuyant sur sa singularité. L'intensité de la formation demande un grand engagement teinté d'attentions à soi-même.

Les évaluations sont organisées en contrôles continus, lors de rendus semestriels, complétés par le mémoire d'étude, le Travail Personnel de Fin d'Études, les stages et un rapport d'activités. L'ensemble de ces évaluations forme le Diplôme du DPEA Scénographe.

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 de la formation afin d'obtenir un sens critique et attentionné.

— Evaluation : 4 semestres d'ECTS, Travail Personnel de Fin d'Études et mémoire, rapport d'activités

ANNÉE 1 : M1

Année 1 : FONDAMENTAUX		
UE théorique Enseignements		160h
Semestre 1	Semestre 2	
SCENES SPECTACLE VIVANT Théâtre masterclass : lumière	SCENES SPECTACLE VIVANT Théâtre en utopie masterclass : son	170h
HORS LES MURS Arts de la rue	HORS LES MURS scénographie paysage	115h
ÉTUDE DES LIEUX SCENIQUES	ARCHITECTURE DES LIEUX SCÉNIQUES	110h
EXPOSITIONS muséographie	EXPOSITIONS Scénographie d'exposition	150h
ECRITURES Initiation à la recherche et découverte des outils	ECRITURES Conceptualisation	30h
PROFESSIONNELS : WORKSHOPS : Danse / Lumière / Son / Vidéo STAGES ENCADRÉS PROJETS EXTÉRIEURS ACCOMPAGNÉS. RENCONTRE LUMIÈRE Ateliers constructions, Stages plateaux, Conservatoire		165h

ANNÉE 2 : M2

Année 2 : APPROFONDISSEMENT		
UE théorique Enseignements		150h
Semestre 1	Semestre 2	
SCENES SPECTACLE VIVANT Cinéma masterclass : lumière	SCENES SPECTACLE VIVANT Opéra masterclass lumière, costume	220h
HORS LES MURS scénographie urbaine	HORS LES MURS lumière urbaine	120h
	ARCHITECTURE DES LIEUX SCÉNIQUES	60h
EXPOSITIONS Scénographie d'exposition	EXPOSITIONS Installation Dispositifs	185h
ECRITURES Initiation à la recherche et découverte des outils	ECRITURE TPFE	30h
PROFESSIONNELS : WORKSHOPS : Danse / Lumière / Écriture STAGES ENCADRÉS PROJETS EXTÉRIEURS ACCOMPAGNÉS. Atelier construction, Stages plateau, Conservatoire		135h

Décor de cinéma : Projet « Chambre 248 »

Rendu de projet de maquette Théâtre en Utopie

Participation au pavillon français de la 9ème École avec Philippe Quesne :
Quatriennale de Prague 2019

→ RENTRÉE 2021

Dates et inscription

Disponibles sur le site de l'Ensa Nantes. <https://www.nantes.archi.fr/les-admissions/dpea-scenographe/>

Conditions d'admission

La formation s'adresse à des étudiants titulaires au minimum d'un diplôme de 1er cycle licence (3e année d'études 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 terme de mode de pensée et de mode d'expression.

Déroulement

- Une pré-admission administrative

Appel à candidature des dossiers administratifs fin décembre 2020.

- Une admission pédagogique

L'admission des étudiants s'effectue sur la 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.

Un portfolio comprenant des travaux personnels est aussi demandé ainsi qu'une lettre précisant les motivations du candidat à intégrer la formation.

Mise en ligne du sujet de l'épreuve d'admission mi-janvier 2021. Restitution des dossiers fin mars 2021. (confirmée lors de la mise en ligne du sujet)

- Un entretien

Un entretien oral se fera suite à une présélection des dossiers d'admission pédagogique. Pour les candidats internationaux un télé-entretien pourra être proposé.

Convocation des candidats pré-sélectionnés courant mai.

Effectif

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

Scénographie urbaine Circa Tsuica / Cheptel Aleïkoum au Parc des Chantiers à Nantes 2014

→ LES ÉTUDES

Quatre notions fonctionnent ensemble et résument la démarche pédagogique de la formation. Elles sont articulées autour de la création et de la recherche.

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 peut prendre divers aspects. Elle organise, hiérarchise, distingue et révèle. Elle est un des outils de définition du projet.

Croquis story board A Chevalérias

Maquette : «Théâtre utopique»
Exercice de Xavier Fabre

QUALIFIER :

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

Processus : étude et exposé

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.

Recherche maquette opéra : Laura Mével

Présentation de maquette : Fanny Gravouil

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.

Réalisation de décor, Projet Cinéma

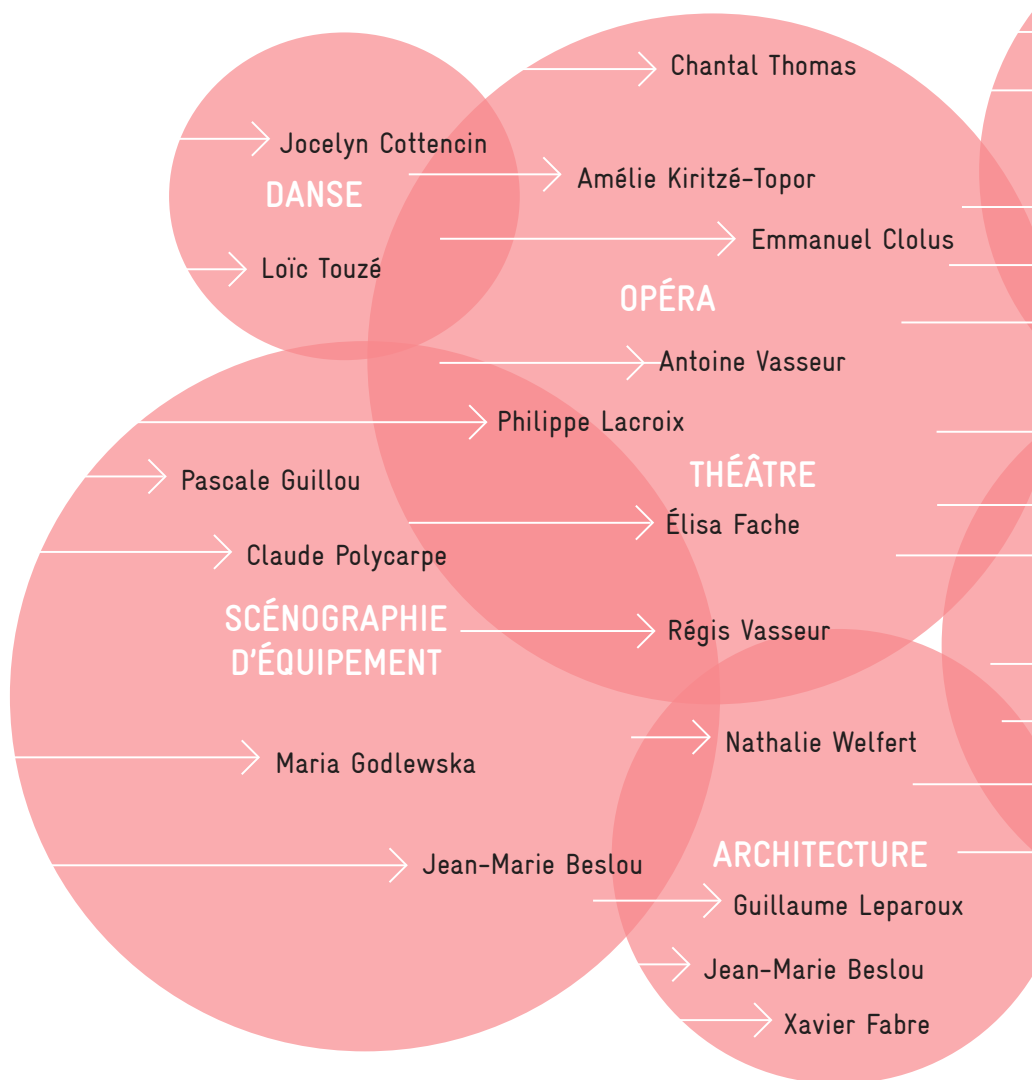
Réalisation du Dance Park, Lieu Unique

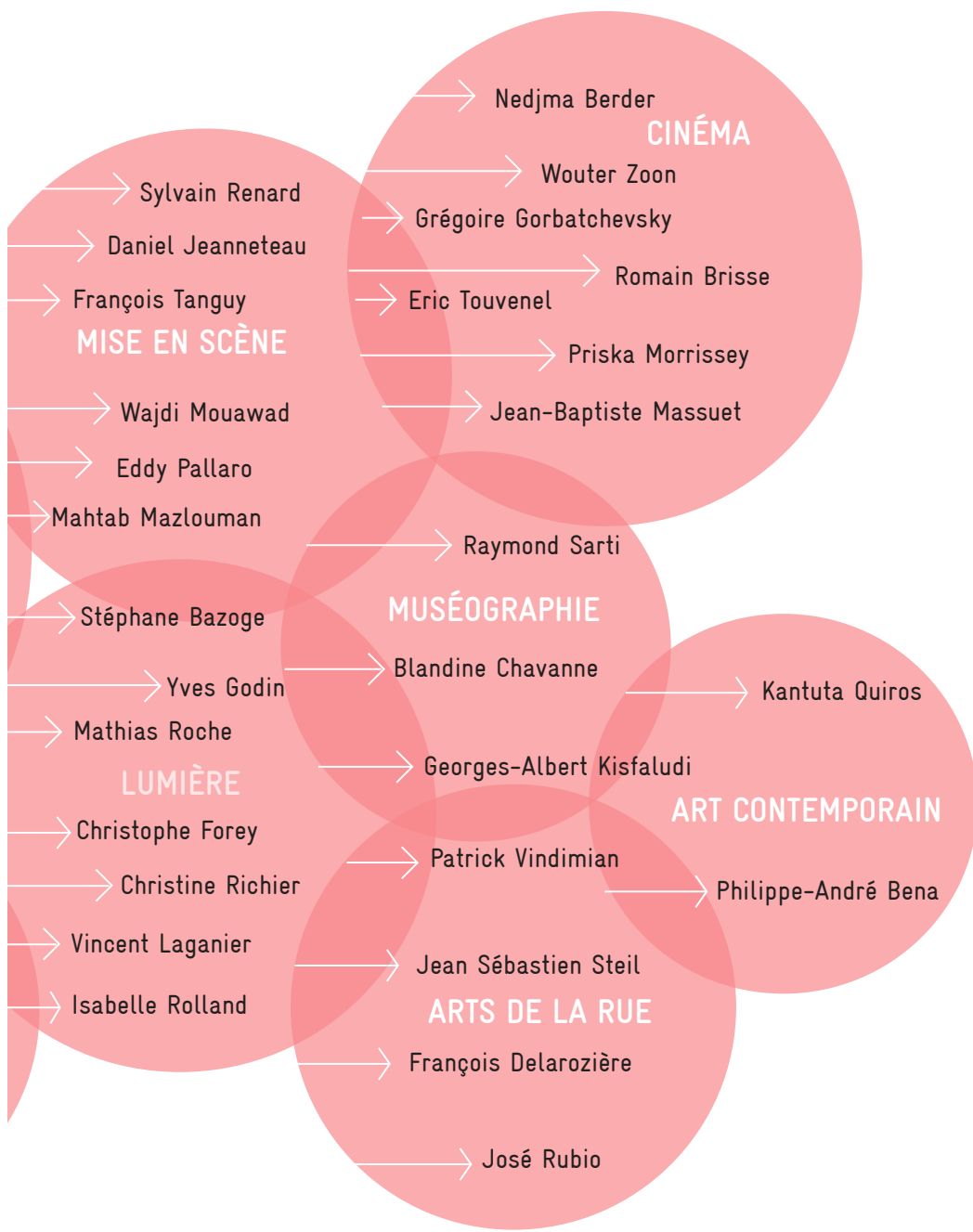

INTERVENANTS

Des personnalités d'horizons multiples et complémentaires

- Sylvain Renard
- Daniel Jeanneteau
- François Tanguy
- Wajdi Mouawad
- Eddy Pallaro
- Mahtab Mazlouman

MISE EN SCÈNE

- Nedjma Berder
- Wouter Zoon
- Grégoire Gorbatchevsky
- Romain Brisse
- Eric Touvenel
- Priska Morrissey
- Jean-Baptiste Massuet

CINÉMA

- Stéphane Bazoge
- Yves Godin
- Mathias Roche
- Christophe Forey
- Christine Richier
- Vincent Laganier
- Isabelle Rolland

LUMIÈRE

- Raymond Sarti
- Blandine Chavanne
- Georges-Albert Kisfaludi

MUSÉOGRAPHIE

- Jean Sébastien Steil
- François Delarozière
- José Rubio

ARTS DE LA RUE

- Kantuta Quiros
- Philippe-André Bena

ART CONTEMPORAIN

Conception et réalisation du Dance-Park, Lieu Unique

Exposition sur des maquettes historique d'Hamlet. Ensa Nantes, Ensa PLV.

→ PARTAGES PROFESSIONNELS

Dance-Park au Lieu Unique :

Olivia Grandville et Yves Godin ont sollicité une équipe d'étudiants pour la co-conception et réalisation d'un «skate-park» pour danseurs : le Dance Park. 200 m² de rampes en structure bois ont investi une des salles d'ateliers du Lieu Unique de Nantes au printemps 2019, pour quatre mois de performances dansées, ateliers et événements musicaux.

Exposition ARDEPA

« Les architectes ligériens », Scénographie, réalisation et montage, Galerie Loire Ensan, 2016, 2020.

Évènementiel : Bouffay en Feu :

La Commune Libre du Bouffay souhaitait fêter les 300 de l'incendie de ce quartier de Nantes et surtout la naissance des pompiers nantais. Un ensemble de 24 tonnelles dessinées et co-construites par un groupe d'étudiants, un dispositif de maquettes insérées dans un mapping ont accompagné cet événement de trois jours courant juin 2018.

Exposition

A l'occasion des 50 ans de l'ENSA Paris La Villette, dix maquettes historiques du DPEA Scénographe sur le thème de Hamlet ont été ré-exposées, accompagnées de cinq autres maquettes sélectionnées et réalisées par les étudiants de l'ensa PLV et du DPEA scénographe, 2018-2019.

Spectacle : Théâtre du Soleil

Les Naufragés du Fol EspoirThéâtre 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

« 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. Étude, 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.

Spectacle

Wajdi Mouawad, Accueil suivi de création «Philoctète», production du Grand T à l'ENSAN, Juin 2015.

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.

INTERNATIONAL

Le DPEA Scénographe est ouvert à l'international, avec entre-autre un partenariat avec les écoles de Buenos-Aires et Tandil (Argentine), ainsi que des échanges d'enseignants avec Bogota, Lisbonne et la DIA de Dessau (Allemagne).

La formation accueille régulièrement des étudiants étrangers durant les deux années de la formation ainsi que pour des périodes plus courtes sous format ERASMUS.

LES ÉTUDIANTS

NOTES

Contact

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

Crédits photographiques DPEA Scénographe.