

Scénographie le B A ba

Joël Dubos
sept17

- « Une scénographie réussie, c'est mettre en valeur des contenus de façon attrayante en utilisant les dispositifs les mieux adaptés »

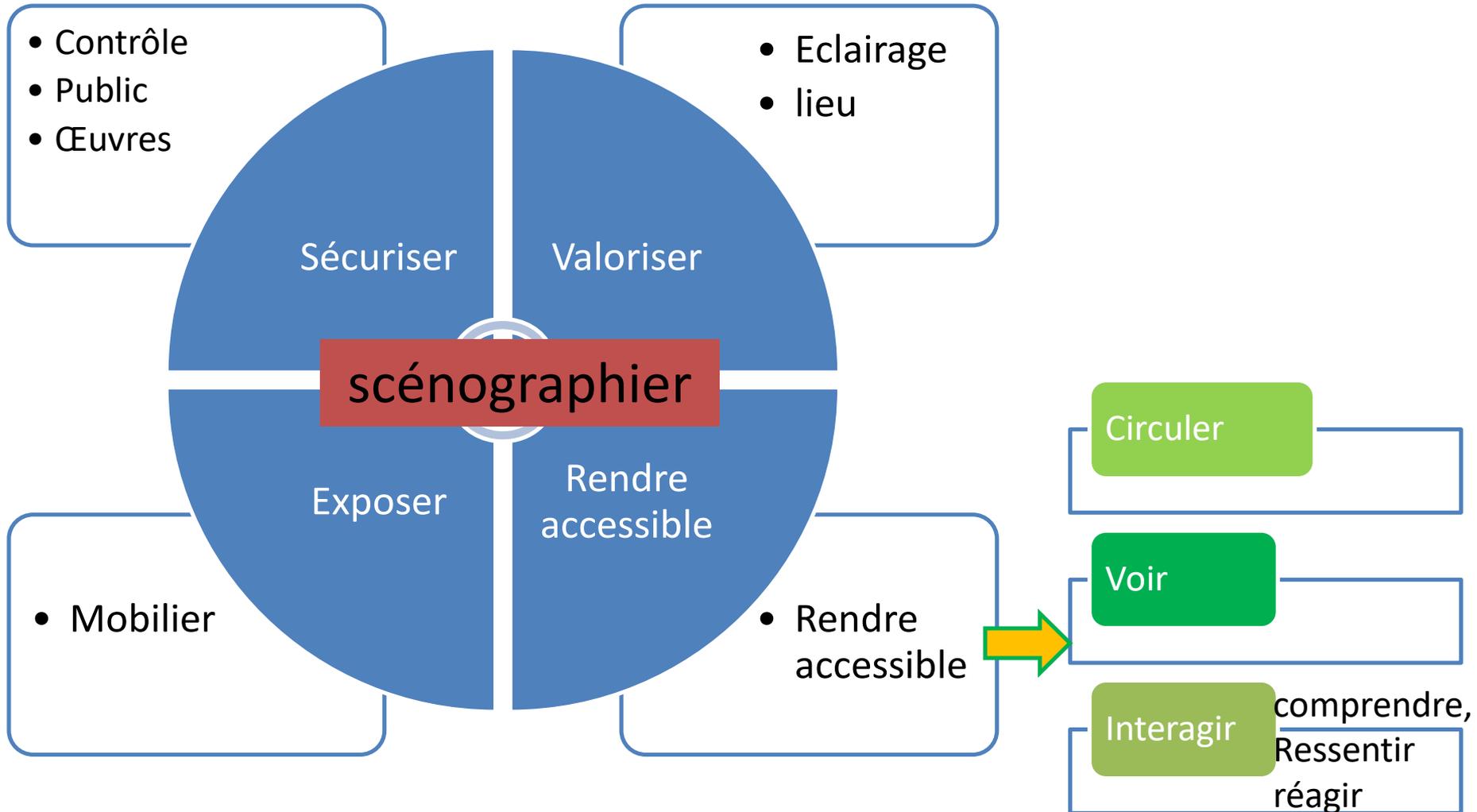
Dinah Casson et Roger Mann

<http://www.laciteduvin.com/fr/explorez-la-cite-du-vin/architecture/scenographie>

Objectifs de la scénographie

- Art de mettre en scène à partir des matériaux de l'exposition
 - Chaque scène porte un morceau du sens
 - Communiquer du sens au spectateur *i.e.* un programme scientifique
 - Aménagement dans l'espace du discours
 - Intégrée à la muséographie
 - Mise en forme spatiale du programme
- => Traduire dans l'espace public le programme scientifique et le rendre accessible au public

Scénographe

I Préalables : qui fait quoi et pourquoi ?

Les acteurs

- Maîtrise d'ouvrage : chef d'établissement
 - Donneur d'ordres responsable
- **Maîtrise de conception :**
 - Réalisation du projet par sa mise en espace
- **Maîtrise de réalisation :**
 - Réalise l'aménagement
- Maîtrise d'usage :
 - Exploitation (peut être déléguée)

La répartition des rôles: l'équipe projet

Correspond le plus souvent à la maîtrise d'ouvrage et de réalisation

- **Le commissaire de l'exposition :**
 - Définit le propos
 - Supervise les étapes de la conception au montage
 - Le garant du résultat
- **L'équipe de conservation :**
 - Assiste le commissaire
 - Définition du cahier des charges, choix d'œuvres, contraintes de conservation, solutions de compensations (facsimilé, etc.)
- **L'équipe de programmation :**
 - Transforme le contenu scientifique en parcours de visite
 - Circulation, éclairage, acoustique, confort
 - Redéfinition de l'espace, etc.

Les contraintes

- Accessibilité
- Sécurité / public
- Sûreté / oeuvres
- Accueil
- Médiation
- Communication
- Respect du site et réversibilité

Le programme muséographique

Maîtrise d'ouvrage :

- Formaliser la thématique
- Recenser les modalités de conservation
- Hiérarchiser les propos
- Évaluer coûts et délais

Exposition :

- Axes conceptuels
- Découpage du parcours de visite en séquences
- Rôle des expôts (œuvres, maquette, coc, etc.)
- **Conditions de présentation : ergonomie, éclairage, aménagement d'espace, mobiliers, supports, dispositifs sensoriels**
- **Pour les détails techniques :** http://mediatheque-numerique.inp.fr/var/ezdemo_site/storage/original/application/b3cc2ae1a8a715fea2fe4eb7c34d2ec7.pdf

II Scénographeur : les principes

- Exposer
- Valoriser
- Protéger
- Expliciter
- Rendre accessible

Le parcours de visite

- « Ainsi, chacun découvre ce grand parcours à son rythme, s'arrête quand il le désire, prend le temps qu'il faut dans certains modules très individualisés ou suit le mouvement pour les espaces où la découverte est plus collective. Un parcours réussi est un équilibre entre des expériences passives et interactives. »

Casson-Mann

Le parcours de visite

- Vise la multiplicité des approches et des parcours
- Élaboré à partir du programme scientifique adapté aux espaces d'exposition
- **Propose au public une orientation préalable par :**
 - Choix des œuvres
 - Interprétation
 - Mode de présentation
 - Ambiance
 - Type de valorisation

Compétences scénographiques

- Design : mobiliers et supports
 - Enjeux : ambiance et accessibilité
 - Couleurs, formes, matériaux, hauteurs
- Graphisme : iconographie et typographie
 - Découpage, structuration, hiérarchisation de l'info
- Éclairage : lumière naturelle et artificielle
 - Valorisation des oe, ambiance, confort des visiteurs
- Multimédia : distinguer contenus muséo et scéno
 - Outil de l'adaptation des contenus au plus gd nombre

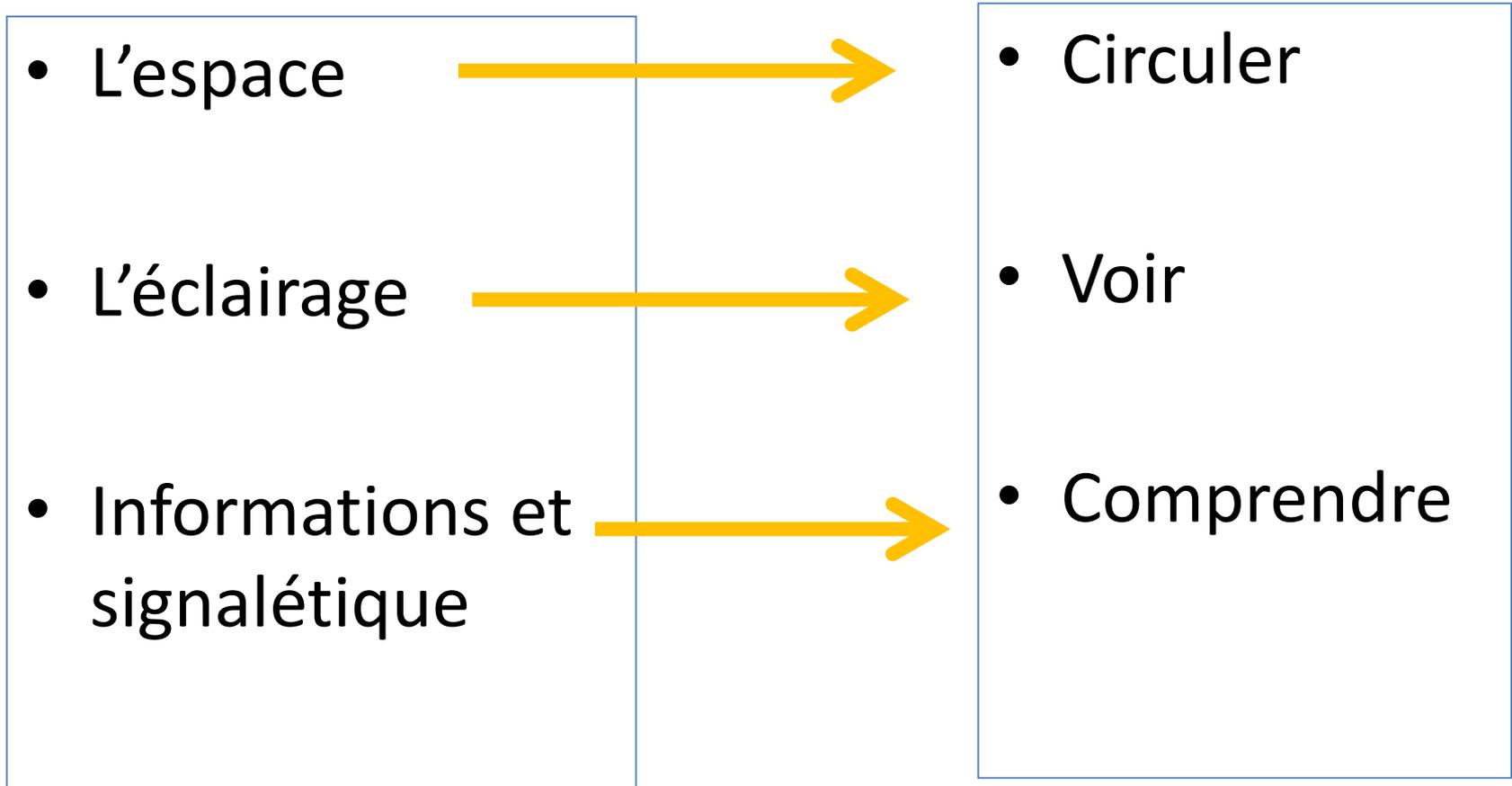
La présentation

- Accompagnement du sens
- Ne doit pas contredire propos de l'expo
- Facilite l'accès au sens
- Mobilier joue rôle central mais non exclusif
- Dialogue avec les œuvre et l'espace

La signalétique

- Directionnelle
- D'information
- Culturelle

III Mise en ambiance

A L'espace : voir et circuler

- Les enjeux : déplacement et observation
- Réfléchir en double termes :
 - Flux et stationnement
- Le but ultime : circulation devant les oeuvres

Exemple d'aménagement à géométrie variable

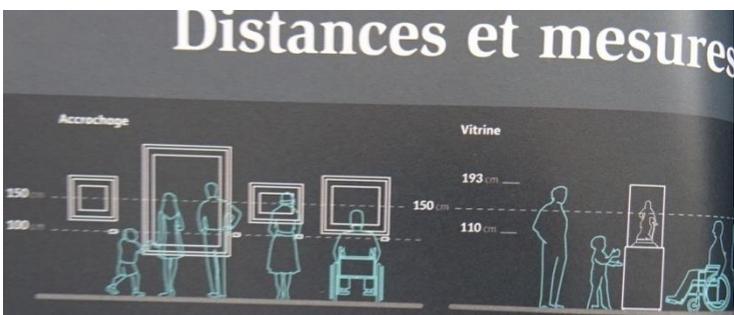
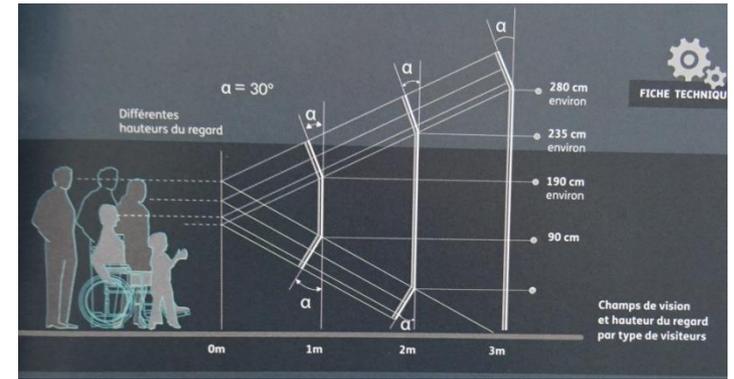
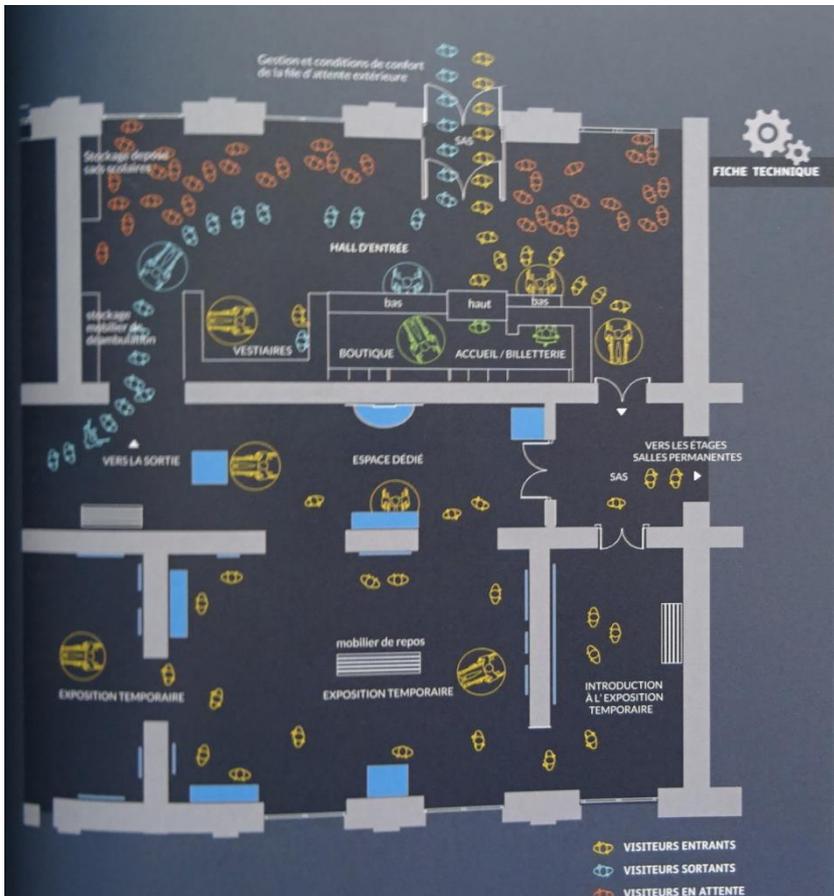
- En boucle ou linéaire
- Court ou long
- Impératifs :
 - éviter retour en arrière
 - Parcours doivent se croiser
 - Signalétique claire

=> Répond à différents publics

Deux impératifs : orientation du public et ergonomie

- Entrant, sortant, en attente

La signification des aménagements spatiaux

- Ouvert et ordonné : rassurant
- Ouvert désordonné : approche de déambulation
 - Spectateur fait son cheminement ms risque de rater qq
 - Nécessaire de compenser par médiation et signalétique
- Espace totalement fermé : provoque un ressenti
- Espace partiellement fermé : joue sur échappée
- Espace mixte : effet de rythme

Un ex de mise en adéquation

- **Un aménagement semi ouvert, désordonné et erratique pour une exposition sur la baroque**
- *Il gusto Bolognese, 1994*, Musée des beaux-arts de Nantes

B Exposer

- Montrer pour être vu (et touché parfois)
- Créer l'ambiance

1 L'éclairage : un élément scénographique fort

- Contribue à :
 - Déterminer le parcours
 - Structurer l'espace (/perception des volumes, etc.)
 - Hierarchiser l'information
- Doit respecter condition de :
 - Conservation des œuvres
 - Sécurité et facilité des parcours
 - Confort visuel des visiteurs (limite : 50 lux)
 - Éviter éblouissement et reflets

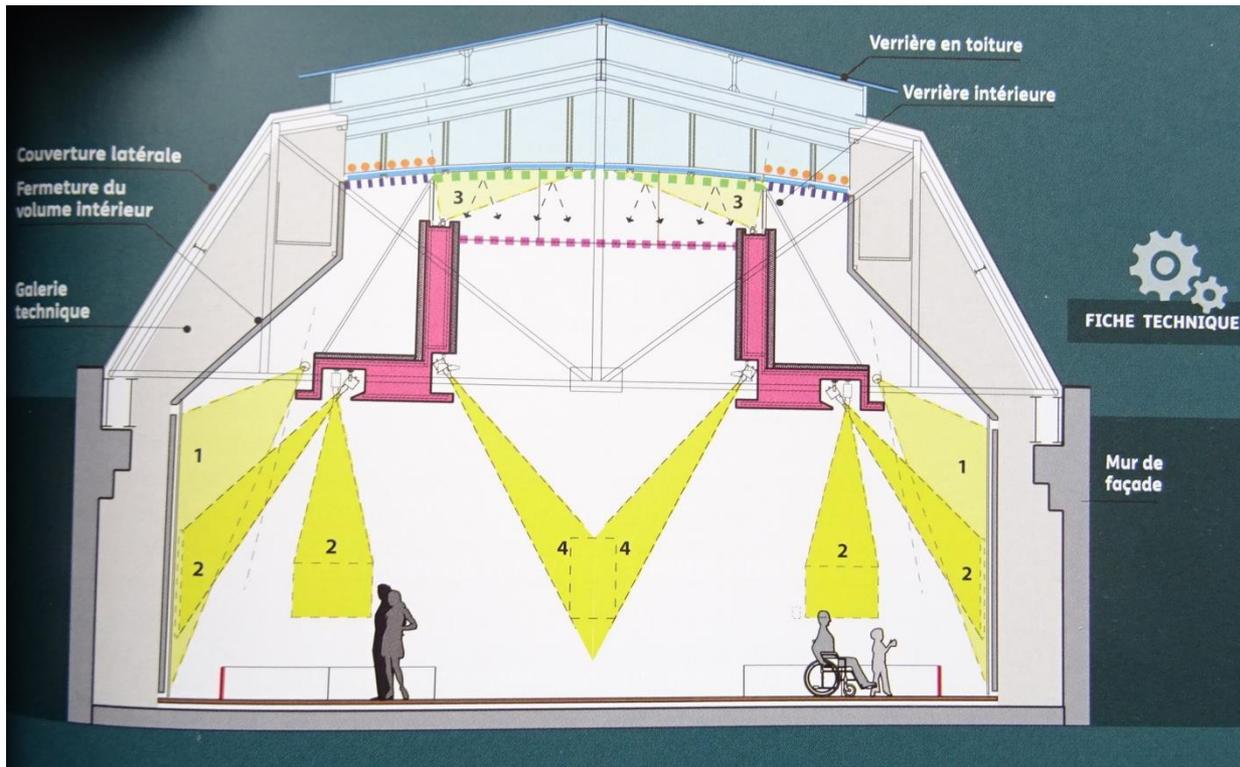
La signification des aménagements spatiaux

- Ouvert et ordonné : rassurant
- Ouvert désordonné : approche de déambulation
 - Spectateur fait son cheminement ms risque de rater qq
 - Nécessaire de compenser par médiation et signalétique
- Espace totalement fermé : provoque un ressenti
- Espace partiellement fermé : joue sur échappée
- Espace mixte : effet de rythme

L'éclairage

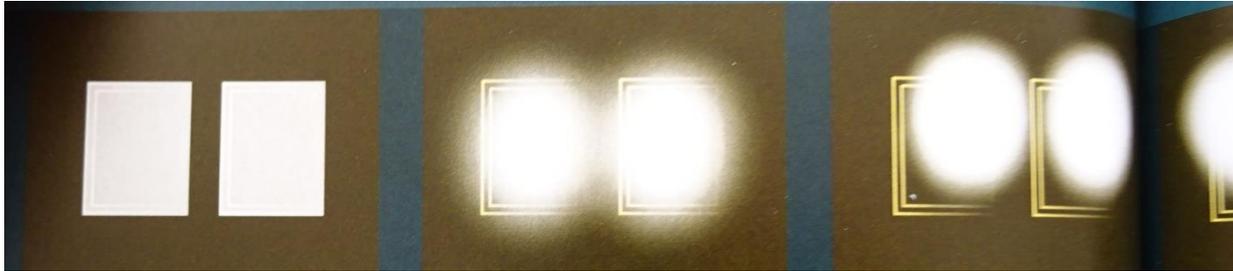
- Naturel : à privilégier
 - Élément de temporalisation
 - + homogène en venant du nord
 - mais rayons direct du S ou O = éblouissement => filtres
 - D'ambiance : avec luminosité suffisante
 - Direct : meilleure lisibilité des collections
 - Mais plus froids
 - Réfléchi par surfaces claires (utile pour protéger les œuvres)
 - Spécifique : sur certains œuvres
 - Problème des reflets
- => Complémentarité

Complémentarité

- Eclairage naturel zénital
- Complément en lumière artificielle
- Film blanc réfléchissant / spots directs et indirects

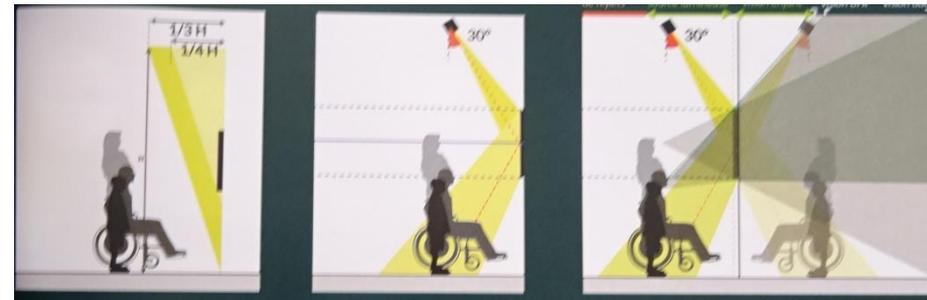
La plaie des photographes

- Ombres portées, éblouissements et reflets \neq confort visuel

MAUVAIS

BON

Positionnement et angle

- Non

- Oui

Eclairage neutre

- Les œuvres
- Complément lum artificielle et naturelle

- **Exposition Brusik - *In Memoriam*, Galerie Laurent Strouk, 2017, Paris (près de l'Élysée)**

Mise en valeur par la lumière

- ***L'Âge d'or de la peinture à Naples, de Ribera à Giordano, Musée Fabre, 2015, Montpellier***

La lumière, porteuse de sens

- Musée juif, Berlin

Le parcours par l'éclairage

- Scander les œuvres/Signaler les temps forts du parcours (publicités patripresse)

Le rôle de la lumière : structurer l'espace

- Scansion/Signalement/guidage

Exposition Inuit, *Musée de l'Homme*, Paris, 2004

Rupture lumineuse

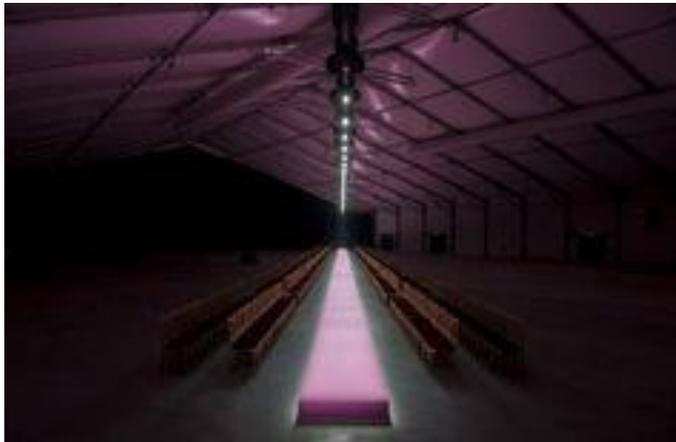
- Fin de section
- Transition spatiale
- Changement de direction
- Mise en valeur d'un élément précis

Continuité lumineuse

- Guidage
- Effet de continuité
- Effet tunnel

Berlin

Scénographie Prêt à porter
printemps été 2017 - Dior, Musée
Rodin, Paris

BAYEUX

2 Le mobilier

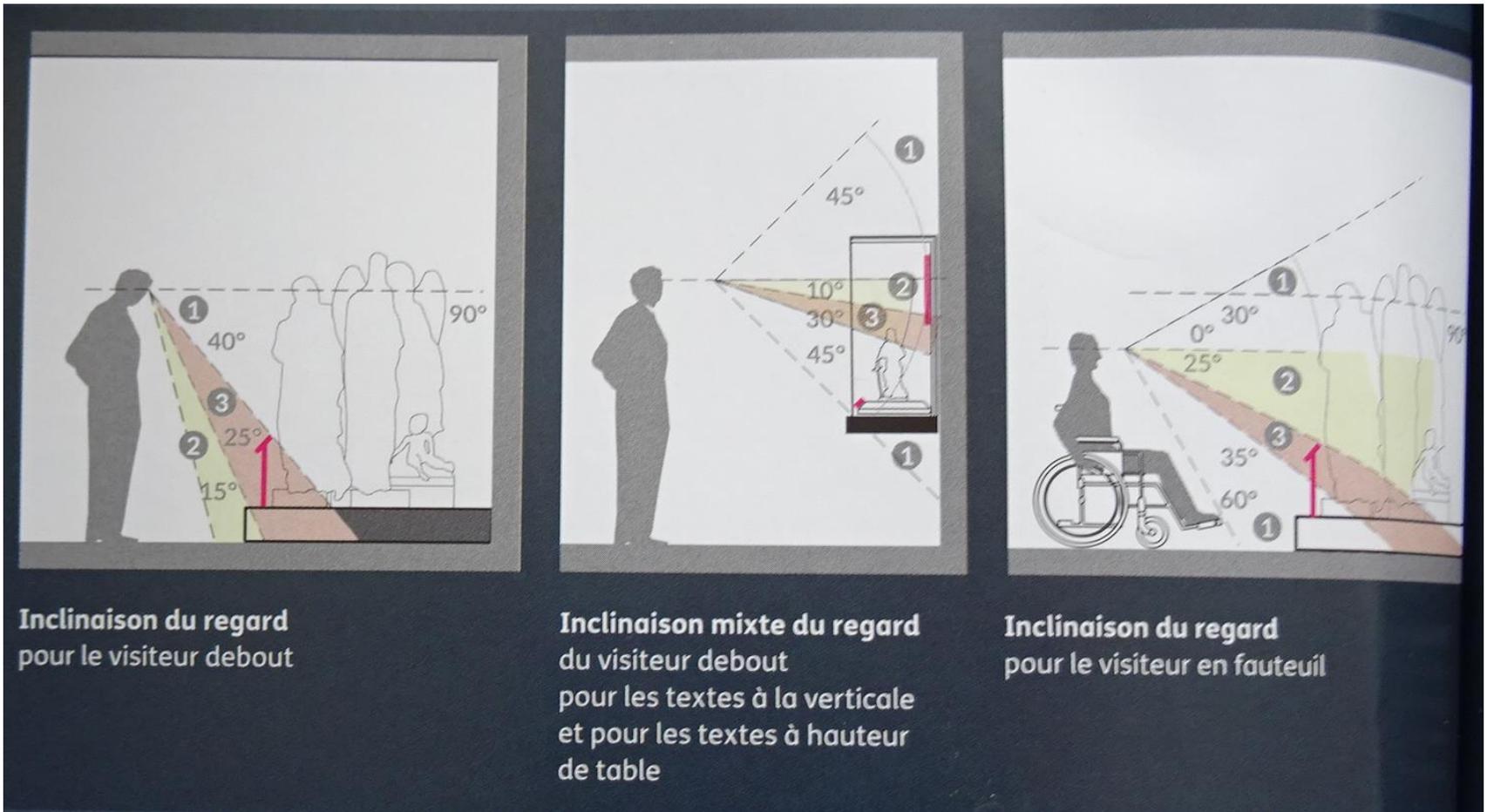
- Présentation joue dans la définition de l'identité de l'exposition
- Mise en scène appelle le mobilier
 - Ex : transparence vs massivité
- Peut jouer sur deux registres en compensation :
 - Densité des œuvres
 - Rareté

Composition et armature : les meubles

- Mobilier issu des cabinets de curiosité
- Diverses possibilités :
 - Adossé / isolé / disséminé / quinconce / alvéole etc.
 - Permet hiérarchisation
- Principe : rapport entre objets et meuble
- Risque :
 - Éblouissement
 - Superposition
 - Confusion et désorientation
- Laisse choix du parcours aux publics

Des principes de bons sens

- Champ visuel/mise à distance adaptée/conditions de lecture

Gisacum : la maquette, un agencement vraiment pédagogique

- Evreux

Un contre-exemple au musée d'Evreux

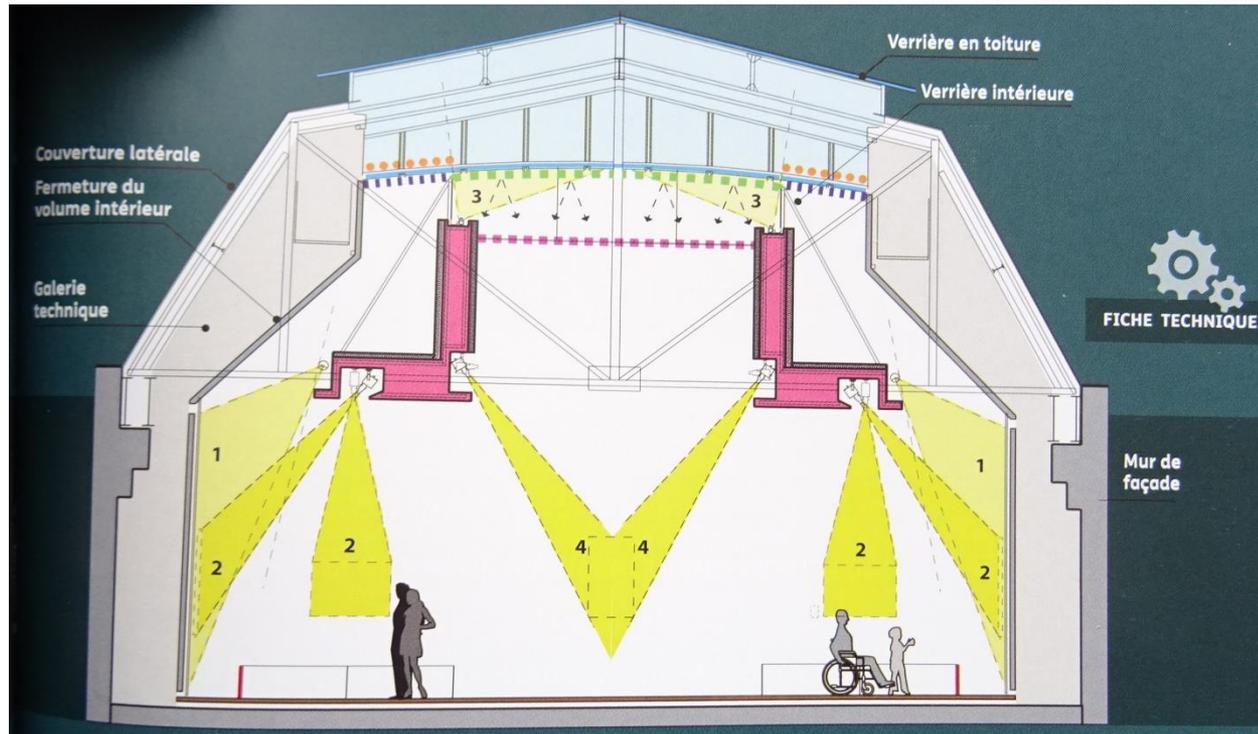

- Hauteur
- Couleurs
- Reflets

- ***Une Renaissance en Normandie. Le cardinal Georges d'Amboise, bibliophile et mécène, 8 juillet / 22 octobre 2017***
- **En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (pourtant!)**

3 Le lieu : la lumière et l'espace

Adaptation au lieu

Musée
Rodin

Un lieu transcendantal

- Qui magnifie qui ? Le lieu, l'eau, la lumière, les œuvres
- *La piscine* à Roubaix

Une vanité : le sens par le lieu et son détournement

- *Skull (Meditation Room)* 1990, Sprengel Museum, Hanovre.
- *Exposition Niki de Saint Phalle*, Grand Palais, 2014-15

Identité graphique

- Musée national du sport, Nice, 2010

C Comprendre

- Langages
- Signalétiques
- Expots
- Ambiances

4 langages

Type de langage

- Esthétique : met en valeur l'œuvre (matériaux nobles, éclairages poétique)
- Didactique : signification et savoirs
- Théâtral : composition pour mettre en valeur un ensemble
- Associatif : mise à distance provoquant réflexion, polysémie et adaptation du public

Public visé

Tout public

Scolaire et public en recherche de culture

Public participatif

Public ouvert

Choisir la scénographie adaptée

Public visé

Spécialistes : peu ou pas de scénographie

Participatif : théâtralisation

Jeune public : interaction, participation physique

Non voyants : toucher, son

Signalétique et charte graphique

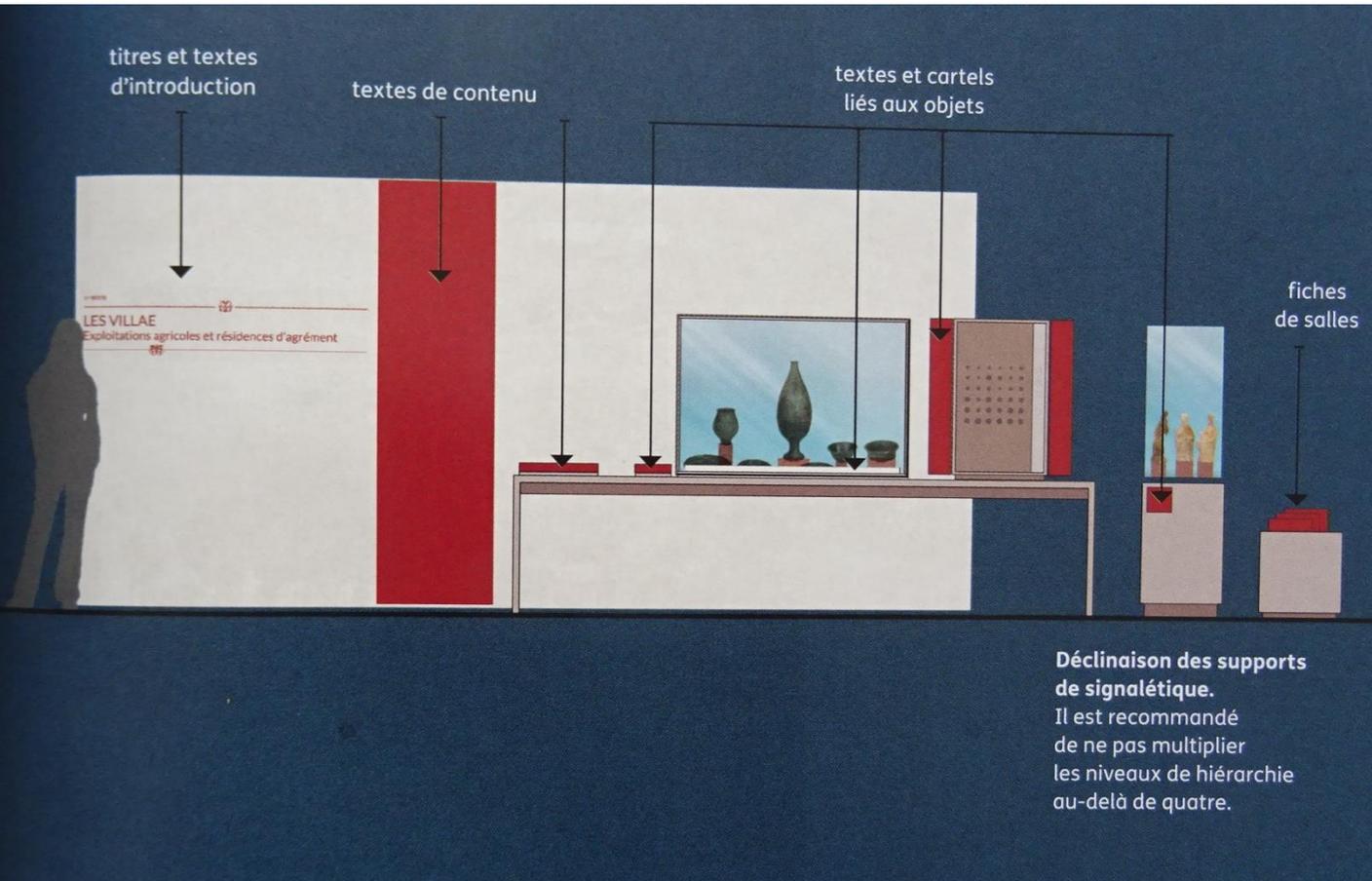
- Une chaîne de choix
- Élément de classification
- Guide le public

Signalétique d'informations

- 4 fonctions :
 - Orienter
 - diriger
 - Infos générales
 - Infos spécifiques
- Types :
 - Panneaux d'accueil
 - Stations d'interprétation
 - Panneaux directionnels
 - Plans

Hiérarchiser l'information

- Titre
- Cartel
- Kakemono
- Panneau
- Notice

Structuration de l'information

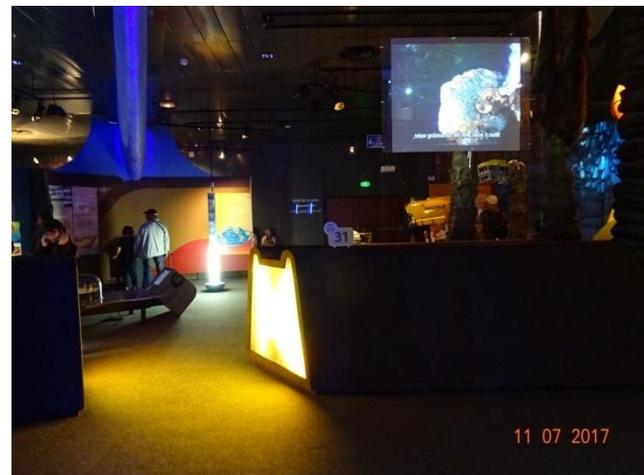
- Présentation
 - Titres
 - Textes généraux
 - thématiques
- Désignation
 - Notices
 - Descriptifs
 - cartels

Accompagner : au delà des œuvres, **les expôts**

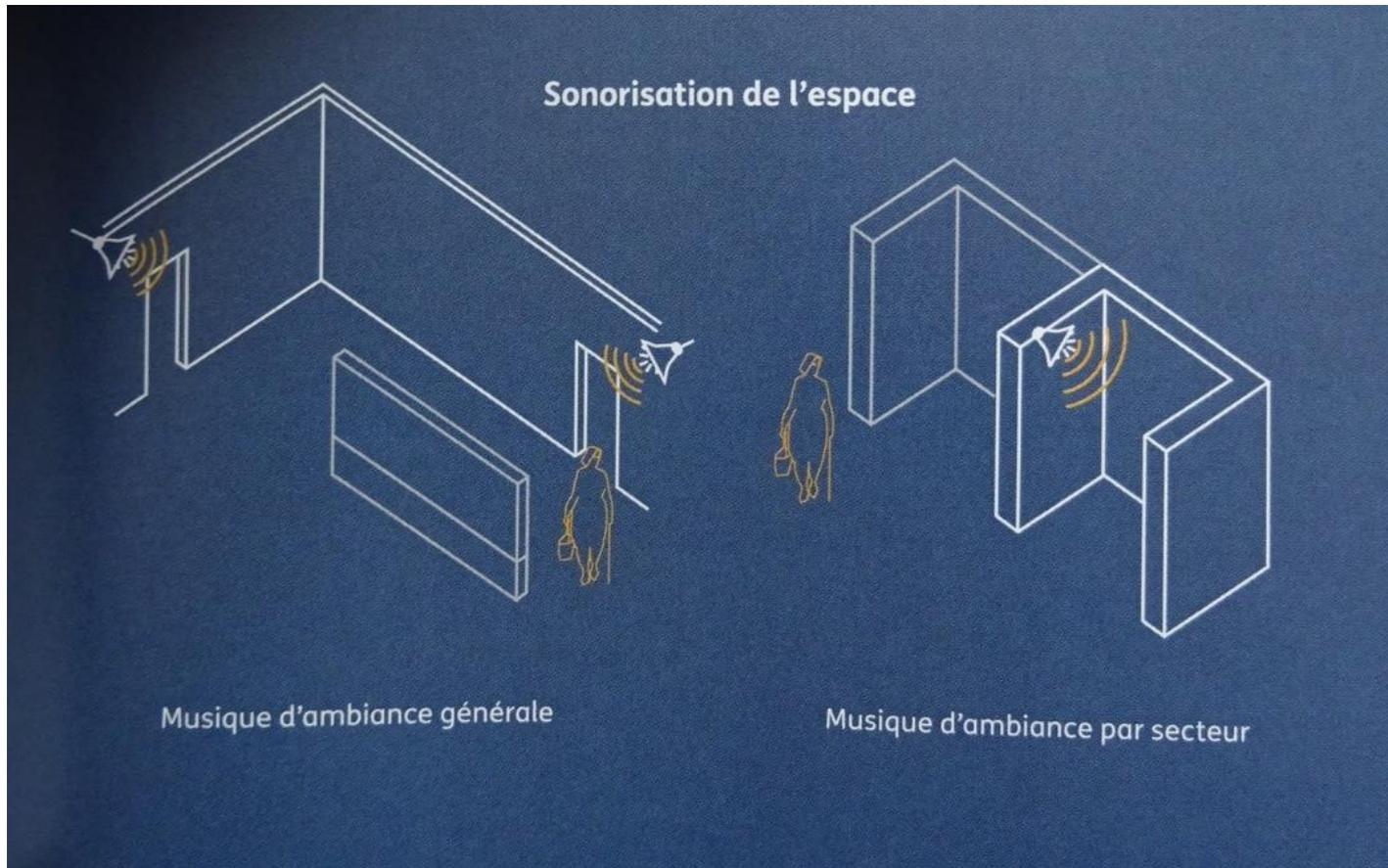
- Objets mis en exposition :
 - Œuvres
 - Maquettes, bas reliefs, objets tactiles, dessins en relief
 - Diorama, dispositifs sonores ou olfactifs
- Dispositifs de nature variée pour expliciter :
 - Objets de collections
 - Supports de contenus
 - Dispositifs de médiation

Les expôts : l'ex de la Cité de la mer

- Cherbourg

Dispositifs d'accompagnement : ambiances sonores et multimédia

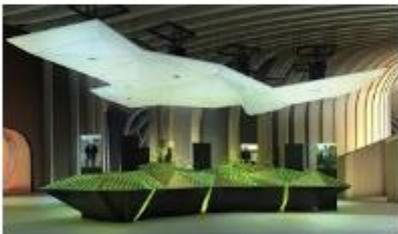
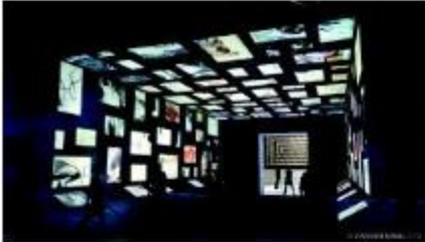
Zoom : une société spécialisée Casson-Mann

Transformer les lieux et les histoires en expériences spatiales. »

- Leur site (en anglais) : <https://cassonmann.com/>
- Société britannique spécialisée dans la conception d'architectures intérieures, d'expositions et de musées
- Créée en 1984 par Dinah Casson et Roger Mann
- Expertise centrées sur les musées : galeries permanentes, expositions temporaires et itinérantes (Victoria & Albert Museum, Design Museum, Musée d'Histoire Naturelle, l'Imperial War Museum...), installations multimédias, plans directeurs, stratégies d'interprétation et musées entiers (Museum North à Newcastle).
- Récompenses :
 - 2007 : élus « Royal Designers » pour l'industrie
 - 2012 : top 10 des studios de design les plus primés des 50 dernières années

Réalisations

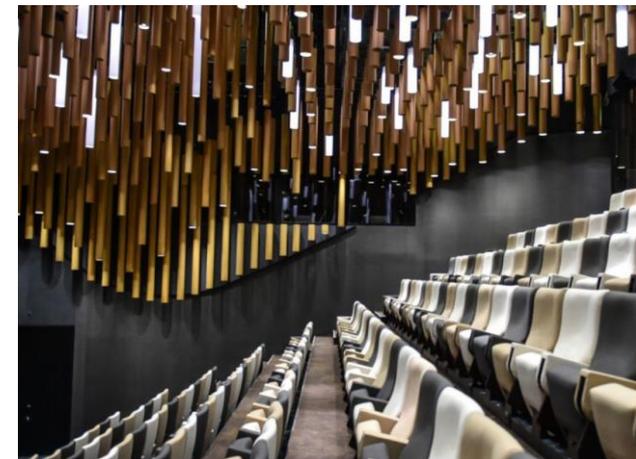

Une réalisation emblématique : la cité du vin de Bordeaux, 2016

- Architecte : agence XTU, (Anouk Legendre, Nicolas Desmazières)
- Scénographie : agence anglaise Casson Mann

Joel Dubos Formateur Orleans-Tours

Pour aller plus loin

- Un livre : *Expositions et parcours de visite accessibles*, Ministère de la Culture et de la Communication, Centre des monuments nationaux, 2016, 314p., **gratuit (mais épuisé)**

Téléchargeable sur :

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel>

- Un site : le site de l'INRP (Institut national du patrimoine) :
<http://www.inp.fr/index.php/content/advancedsearch?SearchText=sc%C3%A9nographie>
- Une vidéo : l'exemple de l'aménagement de l'Hôtel de La Salle à Rouen : <http://francoisdestors.com/mot-cle/parcours-de-visite-patrimoine-culturel-et-historique/>

Des exemples de scénographies :

- Cité du vin : <http://www.laciteduvin.com/fr/explorez-la-cite-du-vin/architecture/scenographie>
- La centrale hydraulique de Génissiat : <http://www.epatant.fr/epatant-genissiat-cnr.html>
- Une vision critique : la cité de Loches <http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Loisirs/Patrimoine-tourisme/n/Contenus/Articles/2016/12/29/Une-meilleure-mise-en-scene-pour-sublimer-la-cite-royale-2951852>
- Le centre Loirestua à Cordemais (44) 2018 <https://www.loirestua.com/le-centre-de-decouverte-loirestua/>

FIN